Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 13.11.2026 00:53:47
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

Филиал г. Рязань

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского факультета
Королев В.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений»

Режиссер театрализованных представлений и праздников

Бакалавр

Очная, заочная

(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)

1.*Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соответственных с планируемыми результатами освоения образовательной программы*

Целями освоения дисциплины «История изобразительного искусства» являются: ознакомление студентов с отечественным и зарубежным искусством в контексте культуры, основными этапами развития искусства, важнейшими особенностями основных направлений, стилей и школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров.

Задачи курса:

•выделить и охарактеризовать основные исторические этапы развития отечественного и зарубежного искусства;

•выявить художественные особенности основных видов искусства на каждом историческом этапе;

•ознакомить студентов с основами методологии искусствознания и профессионального анализа произведения искусства.

Основные компетенции:

УК-5	Способен воспринимать Межкультурноеразнообразие общества всоциально - историческом, этическом и философском контексте.	УК-5.1 - Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	**Знать:** особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; **Уметь:** ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; **Владеть:** навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать основные этапы развития отечественной и зарубежной истории изобразительного искусства;
2) Уметь анализировать крупнейшие произведения отечественного и зарубежного искусства, ориентироваться в процессах развития современного изобразительного искусства;
3) Владеть информацией об основных художественных стилях, направлениях, течениях и школах в истории искусств, творчестве крупнейших мастеров, способностью обобщать и систематизировать эту информацию, обладать самостоятельностью мышления в анализе современных проблем отечественного и зарубежного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История изобразительного искусства» является обязательной, входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части ОПОП по направлению подготовки «Режиссура театрализованных представлений».
Дисциплина «История изобразительного искусства» изучается в 5-6 семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: история России, История религий России и др. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

***3*. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов:** 4 зе, 144 часов.

***4*. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;**

Русское изобразительное искусство

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /***в том числе в интерактивной форме***			Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра).* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
			Лек.	Сем.	Сам. Раб.	
1	Введение. Виды, формы, жанры и выразительные средства изобразительного искусства. Периодизация курса	5	2		1	
I	Искусство Древней Руси	5		**1**	**1**	
2	Искусство Киевской Руси	5	2		2	
3	Искусство периода фео-	5	**2**		1	

	дальной раздробленности	5	**2**		1	
4	Московская художественная школа	5	1		1	
			1	1	1	
5	Искусство XVII века	5	**2**		1	
II	Искусство XVIII века	5			**1**	
6	Развитие портретного жанра	5	2		1	
			2	1	1	
7	Барокко и классицизм – основные направления в архитектуре XVIII – нач. XIX в.	5	2	1	1	Рубежный контроль
		5		1	1	
8	Классицизм в живописи и скульптуре II половины XVIII – нач. XIX веков	5	**2**	1	1	Контрольный опрос
III	Искусство I половины XIX века	5			**1**	
9	Русская живопись от классицизма к романтизму	5	2		1	
				1	1	
10	Творчество крупнейших Русских художников второй четверти XIX века	5	2		1	
		5		1	1	
	Итого за 5 семестр:	5	**26**	**8**	**20**	**Зачет с оценкой**
IV	Искусство II половины XIX века	6				
11	Искусство 50–60-х гг. XIX века	**6**	2	**1**	1	
12	Организация и деятельность Товарищества передвижников. Основные жанры и крупнейшие представители	**6**	2			
			2		1	
			2			
				1		
13	Академическое искусство и его представители в живописи, скульптуре и архитектуре	**6**	2		1	
V	Искусство конца XIX – начала XX в.	6		**1**		
14	Стилевое и жанровое многообразие искусства Серебряного века. Творчество крупнейших представителей	**6**	2	**1**	1	
			2		1	
15	Художественные объеди-		2			

	нения начала XX века		**2**		1	**Рубежный контроль**
VI	Искусство XX века. Основные этапы	6		**1**		
16	Искусство послеоктябрьских десятилетий (1917-1930-е годы)	**6**	2			
					1	
17	Искусство в годы Великой Отечественной войны	**6**	**2**	1		
18	Искусство второй пол. 1940-х – 1990-х годов	**6**	2			
		6		1		
19	Заключение. Основные тенденции развития искусства постсоветского периода	**6**	**2**	**1**	1	
	Итого за 6 семестр:	**6**	**26**	**8**	**8**	**Экзамен 48 ч**
Всего:			**52**	**16**	**28**	**48 ч контроль**

Планы лекций

Введение

Место и своеобразие изобразительного искусства в системе искусств. Классификация изобразительного искусства по видам (живопись, графика, скульптура, архитектура) и формам (станковая, монументальная, декоративная). Основные жанры изобразительного искусства, их особенности, взаимодействие жанров. Выразительные средства изобразительного искусства (композиция, колорит, светотень и др.). Неразрывность формы и содержания в выдающихся произведениях отечественного и мирового искусства. Основные исторические этапы развития русского искусства.

Раздел I.
ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства. Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.

Искусство Киевской Руси. XI век – период расцвета киевской художественной культуры. Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева. Крестово-купольный тип храма, его внутреннее убранство, фрески и мозаики. Другие известные памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.

Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных художественных школ.

Новгородская художественная школа, выдающиеся памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Новгородская София, церкви Спаса-Нередицы и Спаса на Ильине, Георгиевский собор в Старой Ладоге. Демократичность образов, драматизм дей-

ствия в произведениях новгородского искусства. Творчество Феофана Грека – вершина новгородской художественной школы.

Владимиро-Суздальское искусство XII–XIII веков. Главные архитектурные памятники: Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор. Декоративная скульптура, языческие традиции в скульптурном рельефе владимиро-суздальских храмов. Иконопись владимиро-суздальской школы. «Богоматерь Владимирская» – главная икона Руси. Византийские корни иконы, ее национальное и художественное значение.

Становление московской художественной школы; связь этого процесса с общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига. Искусство Москвы конца XIV – первой половины XV века.

Раздел II.
ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Светский характер российской культуры, ее связь с петровскими социально-экономическими и политическими преобразованиями. Сочетание национальных традиций с опытом западноевропейского искусства – важнейший фактор развития русского барокко. Характерные особенности барокко в архитектуре, скульптуре и живописи: парадность, аристократизм, праздничность.

Барочная архитектура: от Д. Трезини к Ф.Б. Растрелли.

Развитие живописи: портрет – ведущий жанр. Парадный, репрезентативный портрет в искусстве И.Н. Никитина и А.П. Антропова. Появление интимного портрета, его развитие в творчестве Ф.С. Рокотова и Д.Г. Левицкого. Элементы сентиментализма в творчестве В.Л. Боровиковского.

Монументальная скульптура, ее высшие достижения в творчестве Э.М. Фальконе. Скульптурный портрет в творчестве Ф.И. Шубина.

Русский классицизм, особенности его развития в архитектуре, скульптуре и живописи: монументальность, использование образов античности, рационализм и стройность. Основание Академии художеств, ее роль в развитии русского искусства, утверждение исторического жанра как ведущего. Творчество А.П. Лосенко.

Высшие достижения архитектуры классицизма второй половины XVIII века в творчестве В.И. Баженова и М.Ф. Казакова.

Патриотический характер искусства классицизма, русская скульптура конца XVIII – начала XIX века, героический монументальный образ в искусстве М.И. Козловского и И.П. Мартоса.

Раздел III.
ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Отражение в искусстве идей патриотизма и национального самосознания, вызванного Отечественной войной 1812 года. Переход от классицизма к романтизму – важнейшая особенность развития искусства первой трети XIX века. Утверждение живописи как ведущего вида изобразительного искусства.

Русский романтизм. Особенности его проявления в портретной живописи О.А. Кипренского: обращение к конкретной личности через раскрытие лучших черт характера, повышение роли колорита и светотени как ведущих художественных средств. Портрет Пушкина – вершина русского романтического портрета.

Романтический пейзаж С.Ф. Щедрина. Лирические эмоционально-взволнованные образы природы и место человека в ней в итальянских пейзажах художника.

Портретная живопись В.А. Тропинина. Демократизм творчества художника, жанровые мотивы в портретах Тропинина, его роль в создании московской живописной школы с ее интересом к бытовому жанру.

Творческий путь А.Г. Венецианова. Обращение художника к изображению русского крестьянства, поэтизация его труда и быта, образов русской природы в лучших произведениях мастера. Педагогическая система Венецианова, отличие его программы от академической.

К.П. Брюллов – крупнейший живописец академического направления второй четверти XIX века. Соединение классицизма и романтизма в творчестве художника: выразительность пластической формы и колористическое богатство, трагизм, благородство и красота человеческих чувств, проявляемых в борьбе со стихией, на примере картины «Последний день Помпеи». Ее огромный успех в России и Европе. Брюллов как выдающийся портретист. Эволюция его портретного творчества: парадный, репрезентативный портрет, романтический портрет, обращение в последние годы жизни к реалистическому психологическому портрету. Место и значение творчества Брюллова в истории русского искусства.

Великий опыт А.А.Иванова – попытка осмысления мифологического сюжета как реального события. История создания картины «Явление Христа народу»: система образов, композиция, колорит. Место и значение творчества Иванова в истории русского искусства, его недооцененность современниками и использование открытий Иванова на последующих этапах развития искусства.

Переход русской живописи к критическому реализму в творчестве П.А.Федотова. Социальная острота и жизненная правда образов художника. Новаторство последних работ мастера, трагическое обобщение, прорыв к художественным решениям, характерным для последующей эпохи развития искусства.

Раздел IV.
ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Новые тенденции общественно-культурной жизни России конца 50-х – начала 60-х годов XIX века. Демократизация культуры. Кризис академизма в русском изобразительном искусстве. Усиление социально-критических тенденций реалистической живописи. Место Московского училища живописи, ваяния и зодчества в утверждении бытового жанра как ведущего.

В.Г. Перов – ведущий русский художник 60-х годов. Основные темы его творчества: обличительно-сатирическая линия; образы народного горя и страданий; утверждение положительного идеала в психологических портретах мастера.

«Бунт 14»: выход из Академии художеств живописцев-выпускников во главе с И.Н. Крамским, причины и общественный резонанс этого события. Деятельность Санкт-Петербургской артели художников, стремление художников демократического направления Москвы и Петербурга к созданию единой художественной организации.

Образование Товарищества передвижных художественных выставок (1870). Устав, идейная направленность и выставочная деятельность Товарищества. Основные жанры живописи передвижников. Деятельность П.М.Третьякова, его значение как собирателя, мецената и пропагандиста лучших произведений русского реалистического искусства.

Передвижничество – ведущее направление русского национального искусства 70–80-х годов. И.Н. Крамской – руководитель Товарищества; творческий путь художника, его общественная и педагогическая деятельность, основные работы – «Христос в пустыне», серия портретов деятелей русской культуры.

Расцвет жанровой живописи передвижников 70–80-х годов. Отражение актуальных проблем современной России в творчестве передвижников (Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, В.М. Максимов, В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко).

Историческая живопись передвижников. Многообразие подходов лучших художников к образам исторического прошлого России: философская, нравственная проблематика в живописи Н.Н. Ге, образы русского эпоса и фольклора в творчестве В.М. Васнецова. Творчество В.И. Сурикова – вершина исторической живописи передвижников. Народ как главное действующее лицо истории, историческая картина как эпическая трагедия в лучших произведениях художника («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). Художественное новаторство мастера.

Жанровое многообразие творчества И.Е. Репина – крупнейшего русского художника последней трети XIX века. Показ могучей народной стихии, отражение острых социальных противоречий, широта и многообразие подхода к изображению основных социальных слоев населения пореформенной России в лучших жанровых картинах мастера («Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии»). Поиски Репина в историческом жанре, психологическая острота раскрытия образов («Иван Грозный и сын его Иван»). Репин – мастер психологического портрета. Образы деятелей искусства в портретном творчестве мастера (Мусоргский, Стрепетова). Композиционное и колористическое новаторство Репина, глубокое единство формы и содержания в лучших полотнах художника.

Творчество В.В. Верещагина. Новизна подхода к батальному жанру, антидеспотическая и демократическая направленность туркестанского и балканского циклов. Интерес к быту в сочетании с публицистическим обобщением – важные особенности творчества мастера. И.К. Айвазовский – ведущий живописец-маринист второй половины XIX века. Эволюция его творчества от романтизма («Девятый вал») к реализму («Черное море»). Критика Айвазовского передвижниками и необходимость объективной оценки творчества мастера.

Портретная живопись передвижников. Образы лучших представителей русской культуры в психологических портретах 70–80-х годов.

Пейзажная живопись передвижников. Многообразие подходов в утверждении принципов русского национального реалистического пейзажа: лиризм образов природы у А.К. Саврасова, эпический характер, стремление к реалистическому обобщению в пейзажах И.И. Шишкина, декоративная выразительность, световые эффекты пейзажной живописи А.И. Куинджи, проникновение элементов бытового жанра в пейзажах В.Д. Поленова, его достижения в пленэрной живописи. «Пейзаж настроения» И.И. Левитана – завершение эволюции пейзажного образа в живописи XIX века и начало нового этапа живописных поисков пейзажистов конца XIX – начала XX века. Гармония правдивости и эмоциональности, лиризма и обобщения, колористическое и композиционное мастерство художника.

Кризисные тенденции в академической живописи: заученные приемы в сочетании с отточенной живописной техникой, отрыв от реальной действительности (творче-

ство Г.И. Семирадского), утрата официальным искусством ведущей роли в развитии русского изобразительного искусства.

Развитие монументальной скульптуры. Попытки обновления исчерпавших себя академических приемов. Творчество М.М. Антокольского – высшее достижение русской пластики. Исторические портреты Антокольского, реалистичность и психологизм лучших работ мастера («Иван Грозный»). Открытие памятника А.С. Пушкину в Москве (скульптор А.М. Опекушин) – важное событие в истории русской культуры.

Сочетание академизма и эклектики – важнейшая особенность развития архитектуры. Использование приемов традиционной русской архитектуры при создании храма Христа Спасителя (архитектор К.А. Тон). Стилизация как художественный прием при создании произведения архитектуры и как переход к архитектуре русского модерна, наиболее характерного для развития искусства последующего периода – конца XIX – начала XX века.

Раздел V.
ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Социальные конфликты и противоречия эпохи и их отражение в культуре на рубеже столетий. Основные тенденции в развитии искусства: обновление видов и жанров, переосмысление традиций, кризис бытового реализма и отживших канонов академизма, поиски новых путей самовыражения личности в искусстве, усиление субъективного начала как общей тенденции всего европейского искусства рубежа веков. Художественная жизнь России эпохи культурного ренессанса, Серебряного века: стремление к опосредованному отражению действительности в отличие от бытовой конкретики предшествующих десятилетий, широкое распространение стилизации: неоромантизм, обращение к традициям древнерусского искусства, народного лубка как свидетельство поисков новой художественной образности.

Живопись крупнейших мастеров рассматриваемого периода: В.А. Серова, М.А. Врубеля, М.В. Нестерова. Эволюция портретного жанра в творчестве Серова, представляющего все грани портрета: парадно-репрезентативный, интимный, психологический. Графическое мастерство Серова. Трагическое мироощущение в живописи Врубеля, его стремление к монументальным формам. Образ Демона – ключевой в творчестве мастера, тяготение мастера к стилю модерн. Поэтическое начало в живописи Нестерова, глубокие религиозные основы его творчества.

Художественные объединения начала XX века. «Мир искусства». Интерес к стилизации, своеобразный ретроспективизм творчества художников объединения, (А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, Б.М. Кустодиев, К.А. Сомов, М.В. Добужинский). Разнообразие тем, понимание чувства стиля, красоты формы – несомненные достоинства деятельности мирискусников (издание одноименного журнала, театрально-декоративное искусство, живопись и графика).

Своеобразие творчества таких разных художников, как К.С. Петров-Водкин и В.Э. Борисов-Мусатов.

«Союз русских художников». Ведущее место пейзажного жанра в творчестве художников объединения, использование импрессионистических приемов в живописи К.А. Коровина и И.Э. Грабаря. Жанровые мотивы в живописи представителей «Союза русских художников», попытки обновления традиционной живописной формы у А.П. Рябушкина и Ф.А. Малявина.

Новые направления в живописи конца 1900 – начала 1910-х годов. Объединения «Голубая роза» и «Бубновый валет», необходимость объективной оценки творчества их представителей в противовес откровенно негативной, бытовавшей в советский период. Взаимопроникновение элементов символизма, примитивизма и экспрессионизма в творчестве художников объединений, обостренный интерес к живописной форме. Творчество крупнейших представителей русского авангарда: В.В. Кандинского, К.С. Малевича, М.З. Шагала.

Влияние общественных событий 1905–1907 гг. на развитие искусства, прежде всего графики. Расцвет политической карикатуры, острая социальная проблематика в произведениях реалистической живописи.

Развитие скульптуры начала века. Переосмысление традиций предшествующих периодов, поиски новых форм в творчестве П.П. Трубецкого, С.Т. Коненкова, А.С. Голубкиной.

Развитие архитектуры начала века. Поиски стилевого единства, обращение к традициям древнерусской архитектуры и переосмысление традиций классицизма в создании стиля модерн. Творчество Ф.О. Шехтеля, А.В. Щусева.

Многообразие форм, жанров и выразительных средств – важнейшая особенность и достижение русского искусства начала века.

Раздел VI.
ИСКУССТВО XX ВЕКА

Общая характеристика

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.

1. Искусство первых послереволюционных десятилетий (1917–1930-е годы)

Политика советского правительства в области художественной культуры. План монументальной пропаганды. Работы скульпторов С.Т. Коненкова, Н.А. Андреева, С.Д. Меркурова, В.И. Мухиной. Развитие политического плаката. Д.С. Моор, В.Н. 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 г. о ликвидации художественных объединений и начало создания единых творческих союзов.

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

Русские художники в эмиграции (А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.З. Шагал).

2. Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)

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

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

3. Искусство второй половины 40–90-х годов

Тема победы в искусстве послевоенных лет. Творчество скульптора Е.В. Вучетича.

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

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

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

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

Реформирование советского общества (середина 80-х годов), распад СССР (1991) 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). 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.Н. Филонова, К.Н. Малевича, М.В. Нестерова, В.В. Кандинского. Мировое значение российского искусства.

Планы семинарских занятий

(Рекомендуется также в качестве тем для самостоятельной работы студентов)

Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирование у студентов навыков самостоятельной работы.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется исполь-зовать дополнительную литературу, способствующую более глубо-кому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Раздел I.
Древнерусское искусство

Искусство периода феодальной раздробленности

Новгородское искусство

Место Новгорода в общественной и культурной жизни Древней Руси. Демократизм новгородского искусства. Софийский собор – главный архитектурный памятник Новгорода. Его особенности, отличия от Софийского собора в Киеве. Крупнейшие памятники новгородского искусства XII–XIV веков. Особенности развития новгородской фресковой живописи: демократизм образов святых, контрастный колорит. Работы Феофана Грека в Новгороде: фрески церкви Спаса на Ильине.

Владимиро-Суздальское искусство

Место и значение Владимиро-Суздальского княжества в общественной и культурной жизни Древней Руси. Основные архитектурные памятники XII–XIII веков. Развитие декоративной скульптуры, скульптурный орнамент владимиро-суздальских храмов: церкви Покрова-на-Нерли, Дмитриевского собора. История создания главной иконы Руси – «Богоматери Владимирской», ее византийские корни и художественные особенности.

Архитектура Московского Кремля

История создания Кремля. Стены, башни, основные соборы Кремля (Успенский, Благовещенский, Архангельский), их предназначение. Ансамбль Соборной площади Кремля. Грановитая палата и Колокольня Ивана Великого. Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади. Кремль и Красная площадь – памятники русской культуры мирового значения.

Искусство XVII века

Постепенный отход от церковных канонов, усиление декоративного начала в искусстве. Противоречивый характер развития искусства этого периода, процесс обмирщения, его важнейшие особенности и проявления в архитектуре и иконописи («нарышкинское барокко», «строгановская школа»). Творчество С. Ушакова – вершина развития искусства XVII века. Искусство парсуны как переходный этап от иконописи к будущей портретной живописи.

Раздел II.
Искусство XVIII века

Русский портрет II половины XVIII – нач. XIX века

Творчество крупнейшего русского портретиста последней трети XVIII века – Д.Г. Левицкого. Его основные работы в парадном и камерном портрете. Ф.И. Шубин – крупнейший представитель скульптурного портрета в искусстве последней трети XVIII века. Анализ основных работ мастера. В.Л. Боровиковский – крупнейший портретист конца XVIII – нач. XIX века. Элементы сентиментализма в творчестве мастера, основные работы.

Барокко и классицизм – основные стилевые направления в архитектуре XVIII – начала XIX века

Эволюция стиля барокко: от раннего (петровского) к зрелому. Творчество Д. Трезини. Его главные постройки в Санкт-Петербурге. Творчество Ф.-Б. Растрелли – вершина развития барокко в России. Основные здания Растрелли в Санкт-Петербурге и пригородах (Петергоф, Царское село).

Особенности и эволюция архитектуры классицизма, творчество ведущих мастеров раннего, зрелого и позднего классицизма. Основные проекты и здания В.И. Баженова и М.Ф. Казакова.

Раздел III.
Искусство первой половины XIX века

От классицизма к романтизму – эволюция русского

искусства первой трети XIX века

Идея гражданского долга в искусстве классицизма сменяется более сложным подходом к человеку как к личности со своим внутренним миром, что особенно характерно для романтического портрета. Исторический жанр – ведущий в искусстве классицизма, в романтизме уступает место портрету и пейзажу. Смена приоритета выразительных средств: от композиции к колориту и светотени. Рассмотрение идейно-художественных особенностей творчества крупнейших мастеров эпохи на примере их основных работ (О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, С.Ф. Щедрин).

Творчество крупнейших живописцев

второй четверти XIX века

К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов – крупнейшие мастера рассматриваемого периода. Анализ главного произведения Брюллова – картины «Последний день Помпеи» (идейное содержание, система образов, колорит, композиция). Брюллов-портретист, наиболее значительные работы мастера в портретном жанре. Картина Иванова «Явление Христа народу» – энциклопедия всего русского искусства XIX века, значение этого произведения, история его создания и анализ картины. «Библейские эскизы» Иванова. Формирование искусства критического реализма в творчестве Федотова. Основные работы мастера. Значение творчества Федотова для дальнейшего развития русской живописи.

Раздел IV.
Искусство II половины XIX века

Жанровое многообразие живописи передвижников

Основные жанры живописи передвижников: бытовой, исторический, портретный, пейзажный. Крупнейшие представители передвижнического реализма 70–80-х годов XIX века и их основные произведения. (От Перова и Крамского до Репина и Сурикова).

Первый семинар посвящен жанровой живописи, второй – исторической живописи, третий – портретной живописи, четвертый – пейзажной живописи, с анализом творчества художников и их лучших работ.

Раздел V.
Искусство конца XIX – начала XX века

Характерные особенности стиля модерн
в русском искусстве на рубеже веков

От неорусского стиля к модерну – эволюция русской архитектуры Серебряного века. Взаимодействие традиций и новаторства в творчестве крупнейших представителей стиля модерн в живописи и архитектуре. (М.А. Врубель, Ф.О. Шехтель и др.). Место и значение их творчества в русском искусстве рубежа веков. Анализ главных работ представителей русского модерна.

«Мир искусства» – крупнейшее художественное
объединение Серебряного века

История создания объединения. Ретроспективизм и стилизация в творчестве крупнейших мирискусников: Бенуа, Сомова, Бакста, Лансере, Добужинского, Кустодиева, Рериха и др. Жанровое и стилистическое многообразие творчества мирискусников. Анализ основных произведений живописи и графики мирискусников. Театральные работы художников объединения.

Раздел VI.
Искусство XX века. Основные этапы

Искусство послеоктябрьских десятилетий

Реформирование художественной жизни в первой половине 20-х годов. Художественные объединения 20-х – нач. 30-х гг. XX века. Развитие архитектурного конструктивизма. Живопись 20–30-х годов. Творчество крупнейших мастеров старшего поколения (П.П. Кончаловский, К.С. Петров-Водкин, М.В. Нестеров) и молодых живописцев (П.Д. Корин, А.А. Дейнека, М.Б. Греков). Основные жанры живописи: исторический, батальный, портретный. Становление доктрины «социалистического реализма». Приоритет идеологических задач над собственно художественными – характерная черта официального советского искусства.

Искусство в годы Великой Отечественной войны

Развитие плаката и политической карикатуры. «Окна ТАСС». Работы крупнейших художников-графиков: Кукрыниксов, Б. Ефимова, И. Тоидзе, В. Корецкого и др. Художники на фронтах войны. Живопись военных лет. Творчество А. Дейнеки, А. Пластова, К. Юона, С. Герасимова.

Искусство конца 40–90-х годов

Тема победы в искусстве послевоенных лет. Ансамбль Е. Вучетича в Трептов-парке Берлина – крупнейшее произведение монументального искусства. Создание Академии художеств СССР, борьба с так называемым «формализмом» в искусстве. Сложность творческой судьбы крупных мастеров, не вписавшихся в официальные доктрины. Влияние «хрущёвской» оттепели на изобразительное искусство. Противоречивый ха-

рактер развития искусства 60–70-х годов. Критика творчества молодых художников официальной властью.

Реформирование советского общества середины 80-х годов, распад СССР и влияние этих процессов на развитие искусства. Многообразие художественных направлений и стилей российского искусства конца XX века (от реализма до постмодернизма). Творчество крупнейших представителей современного российского искусства.

Заключение

Основные тенденции развития искусства
постсоветского периода

Обмен мнениями о путях развития живописи, скульптуры и архитектуры начала третьего тысячелетия, деятельность мастеров, как известных и официально признанных (И. Глазунов, З. Церетели, М. Шемякин, А. Шилов и др.), так и начинающих свой творческий путь. Широкая выставочная деятельность в современной России. Противоречивый характер государственной культурной политики и его проявления в изобразительном искусстве. Различные подходы по отношению к культурному наследию в современной России.

Планы лекций

Введение.

Понятие искусства, виды искусства, место и специфика изобразительного искусства в системе искусств

Художественная культура и искусство. Искусство как подсистема художественной культуры. Функции искусства. Классификация видов искусств: искусства пространственные, временные, пространственно-временные. Язык искусства. Основные закономерности развития и структура мирового художественного процесса. Этапы развития истории искусства, составляющие их периоды. Понятия: художе-ственная эпоха, художественное направление, течение, школа, стиль. Исторический процесс развития искусства. Понятия “художественное содержание” и “художественная форма”. Изобразительные искусства в системе пространственных искусств. Визуальный характер изобра-зительных искусств. Формальные элементы структуры произведения изобразительного искусства: композиция, цвет, свет, линия, пластика, объем, пространство. Содержательные элементы структуры произве-дения: идея, тема, сюжет. Жанровая природа изобразительных искус-ств. Основные виды живописи. Живопись монументальная и станковая. Живопись как искусство цветовосприятия. Цвет как основа ху-дожественной выразительности живописного произведения. Цвет и колорит. Роль цвета в формировании колористической композиции произведения. Значение цветовых и светотеневых контрастов в фор-мировании эмоциональной выразительности живописного образа. Основные техники живописи (фреска, темпера, пастель, масляная, мозаика и др.). Свойства, характеристики, техника и технология ис-полнения, достоинства и недостатки. Характеристика основных жанров живописи: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой, батальный, анималистический, исторический, сказочно-мифологический жанры, иконография. Взаимосвязь и взаимодополняемость жанров в истории искусства. Скульптура как вид изобразительного искусства. Архитек-тура в системе пространственных искусств.

Раздел I.
АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО

Античность как художественная эпоха и тип культуры. Происхождение и значение термина «античность». Духовные доминанты античного мира: космизм, гуманизм, антропоморфизм, свобода духа, индивидуализм, синкретизм, господство гармонии, симметрии, ритма и меры, рациональность, телесность, принципы агонистики (состязательность с целью достижения общественного признания) и калокагатии (стремление к единству физических и нравственных добродетелей). Пантеизм в античной культуре. Миф и религия в культуре Древней Греции. Аполлоновское, дионисийское и фаталистическое начала в мировоззрении древних греков.

Истоки античного искусства. Место и роль художественной культуры в античном мире. Положение художника в обществе; социальный спрос и социальный заказ; свобода и зависимость творчества античного художника; конкурсы и выставки. Художественные центры, собрания и «хранилища» художественных произведений.

Основные этапы в развития художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима: 1. Эгейский, или крито-микенский (II–III тыс. до н.э.). 2. Гомеровский (XI–VIII вв. до н.э.). 3. Архаический (VIII–VI вв. до н.э.). 4. Классический (V–IV вв. до н.э.). 5. Эллинистический (IV–I вв. до н.э.). 6. Республиканский период Древнего Рима (V–I вв. до н.э.). 7.Императорский период Древнего Рима (I в. до н.э. – V в. н.э.).

Античные сюжеты и образы в мировом искусстве. Роль античности в развитии мировой культуры.

Искусство Древней Греции

Классический период (V–IV вв. до н.э.). Расцвет античной рабовладельческой демократии. Афины времен Перикла. Идеи древнегреческих философов и их влияние на развитие искусства (Сократ, Протагор, Платон, Аристотель).

Архитектура. Сложение коринфского ордера. Архитектурные ансамбли. Ансамбль Афинского Акрополя. Единство конструктивной и художественно-эстетической сторон ансамбля. Строители Акрополя (Фидий, Иктин, Калликрат, Мнесикл). Сочетание дорического и ионического стилей. Принцип свободного расположения архитектурных сооружений. Пропилеи. Парфенон. Храм Ники Аптерос. Эрехтейон. Скульптурное убранство Акрополя. Идеал всесторонне развитой личности и его отражение в памятниках скульптуры. Скульптура ранней классики: декоративная скульптура (фронтоны храма Афины Афайи, храма Зевса в Олимпии). Круглая скульптура («Дельфийский возничий») и рельефы («Рождение Афродиты»). Мирон: скульптурный образ как отражение динамического характера осмысления мира; красота как благородство выразительных движений. Скульптура высокой и поздней классики. (Поликлет, Фидий, Скопас**,** Праксителъ, Лисипп, Леохар.) Краснофигурный стиль вазописи: стилистические и выразительные особенности. Сюжеты вазописи.

Эпоха эллинизма (конец IV – I в. до н.э.). Завоевания Александра Македонского. Влияние политических, экономических перемен на культурное и художественное развитие Греции. Формирование нового художественного мировоззрения. Градостроительство и архитектура. Особенности эллинистических храмов, дворцов, административных и жилых зданий. Новые центры художественного творчества: Пергам, Александрия, Родос, Антиохия. Особенности художественного развития эллинистического периода: стремление к монументальности, индивидуализации художественного образа, интерес к повседневности. Сюжеты и образы эллинистической скульптуры и живописи. Развитие живописных жанров: исторический, пейзажный, бытовой. Скульптурные школы эллинизма: материковой Греции (статуя Демосфена), неоаттическая («Бельведерский торс»),

родоская («Фарнезский бык», «Лаокоон», Ника Самофракийская), пергамская (алтарь Зевса), александрийская («Старый рыбак»).

Искусство Древнего Рима

Истоки формирования искусства Древнего Рима. Основные периоды развития художественной культуры: искусство этрусков (VIII–II вв. до н.э.); искусство Рима периода республики (V–I вв. до н.э.); искусство Рима периода империи (I в. до н.э. – V в. н.э.).

Нравственные и эстетические идеалы. Рационализм и реализм римской культуры.

Основные достижения в художественной культуре Древнего Рима. ***Архитектура.*** Создание новых типов общественных сооружений. Триумфальные арки, термы, дворцы и виллы, амфитеатры, форумы, акведуки, базилика. Храмовая архитектура. Пантеон в Риме. ***Скульптура.*** Скульптурный портрет. Рельефы: преобладание повествовательных исторических сюжетов. Саркофаги. Монументальная настенная живопись. Росписи гробниц.

Республиканский период. Завоевание Римом Италии, Греции, эллинистических государств. Ранняя римская культура. Влияние этрусского и греческого искусства. Формирование особенностей римского искусства. Рост городов, монументальное строительство. Инженерные сооружения: водопроводы, канализационные сооружения, мосты, дороги. Строительные материалы и конструкции зданий республиканского времени. Римские храмы: Весты в Тиволи, на форуме Боариум, форуме Романум. Архитектурный комплекс форума Романум и его застройка. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка канонических типов ордеров. Культ предков и развитие римского скульптурного портрета. Натуралистические черты портрета. Характерная фигура тогатуса. Портреты Цезаря. Сочетание традиционных черт римского портрета с психологической портретной характеристикой эллинизма.

Искусство Римской империи

Архитектура. Композиционные, конструктивные и декоративные особенности римского строительства эпохи империи. Архитектурные ордера. Кирпично-бетонные конструкции стен и сводов. Расширение видов архитектурных сооружений. Работа по восстановлению республиканского форума. Форум Августа. Культовые сооружения. Римский жилой дом (атриум). Искусство времени Нерона и династии Флавиев (I в. н. э.). Пышность и грандиозность архитектурного стиля. “Золотой дом Нерона”, Колизей, храм Веспасиана на Римском форуме, арка Тита и ее рельефы. ***Скульптурный портрет.***

Портретные статуи Августа, портреты Лидии, Гая Цезаря, Агриппы, Тиберия, Нерона, семьи Флавиев, частных лиц. Монументальная живопись II–III вв. Развитие пейзажа, жанра декоративных приемов, введение миниатюрных пейзажных картинок.

Искусство времени Траяна. Форум Траяна (113–119) – ансамбль императорского Рима. Архитектор Аполлон Дамасский. Составные элементы форума, разнообразие архитектурных форм. Распространение христианства, варваризация римской культуры. Арка на Римском форуме. Строительство Аврелианом оборонительных стен Рима. Развитие психологического портрета в III в. Портреты Каракаллы, А. Севера, Филиппа Араба.

Константин и его религиозная политика. Константинополь. Вилла императора Диоклетиана. Архитектура времени Константина. Базилика Максенция. Арка Константина. Появление в римской архитектуре новых культовых сооружений, посвященных христианской религии. Колонна Траяна: сюжет, мастерство композиции. Искусство времен Адриана. Пантеон. Эффект противопоставления строгого внешнего вида храма богатству внутреннего убранства. Мавзолей Адриана.

Раздел II.
ИСКУССТВО ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Общая характеристика средневекового искусства. Происхождение и значение термина «Средние века». Ученые мира об эпохе Средневековья. Периодизация истории средневековой культуры. Роль и место средневекового искусства в истории мировой культуры. Духовные доминанты, идеалы и символы эпохи. Христианская религия – господствующая форма общественного сознания. Религиозная картина мира. Монастыри как центры интеллектуальной и художественной жизни эпохи Средневековья. Средневековое общество и культура. Культура народная, рыцарско-придворная, церковно-монастырская, бюргерская. Контрасты средневековой культуры. Средневековый мир в художественной культуре. Особенности художественного мышления. Художественный язык Средневековья. Художественный канон. Сюжеты и образы средневекового искусства.

Искусство Византии

Истоки формирования Византийской культуры. Византийская христианская эстетика. Символизм, аскетизм и догматизм византийского искусства. Архитектура Византии. Типы храмовых сооружений: базилика, крестово-купольный храм. Планировка византийского храма. Памятники византийской архитектуры. Монументальная живопись: мозаика, фреска. Иерархическая система расположения сюжетов. Подчинение росписей и мозаик символике храма. Крестово-купольный храм Аттик-Джами (сер. XI в.) и церковь монастыря Липса (нач. X в.). Мозаики церкви Св. Софии (IX–XI вв.), портреты императоров Константина и Юстиниана. Мозаики церкви Дафни (Афины), церкви Луки в Рокиде.

Иконопись. Истоки иконы – погребальные портреты эпохи эллинизма. Стилистические особенности византийской иконописи. Иконография. Образы Христа и Богоматери в византийском искусстве. Прикладное искусство. Книжная миниатюра.

Влияние искусства Византии на развитие европейской художественной культуры. Понятие «византийский стиль». Византия и Русь.

Романское искусство XI–XII вв.

Европа в период зрелого феодализма. Религия и церковь в общественной и культурной жизни Европы. Паломничества. Крестовые походы. Города как центры культуры. Общественное знание и свободомыслие. Рождение светской культуры.

Происхождение и значение термина «романское искусство». Формирование первого общеевропейского стиля в искусстве – романский стиль. Центры распространения романского стиля: Франция, Германия, Англия, Италия. Архитектура. Храм-крепость, замок-крепость. Основные черты романской архитектуры: массивность, суровость, полуциркульные арки и проемы окон, обилие гладкой поверхности стен. Особенности конструкции романских замков. Основные памятники западноевропейской архитектуры романской эпохи. Собор как наиболее полное выражение духа эпохи в архитектуре. Суровость и массивность храма. Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме, ансамбль в Пизе (собор, “падающая” башня и баптистерий). Замок-крепость и его устройство.

Готическое искусство (конец XII–XIV в.)

Происхождение и значение термина «готическое искусство». Истоки и условия формирования готического стиля. Франция – родина готического искусства. Этапы развития искусства эпохи готики. Расцвет средневековых городов. Ведущая роль архитектуры и ее влияния на другие виды искусства. Готика – искусство средневекового города. Городской собор. Социальная и культурная роль собора. Идеи христианства и символика архитектурных элементов. Особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые арки и башни). Шедевры готической архитектуры. Шедевры ранней готики: церковь аббатства Сен-Дени, собор в Шартре (1145–1155), собор Парижской Богоматери (1163–1234), Реймский собор (1212), собор в Амьене (1218). “Пламенеющая” готика Англии.

Скульптура в городском соборе: сюжеты и образы. Иконографическая программа готической скульптуры. Стилистика готической скульптуры. Характеристика скульптурного убранства готических соборов (Шартр, Амьен, Реймс и др.). Витражная живопись. Роспись алтарей. Готика в декоративно-прикладном искусстве: готическая миниатюра, орнамент, резьба по кости, мебель, искусство костюма, предметы церковного обихода.

Роль и значение искусства западноевропейского Средневековья в истории мировой культуры.

Раздел III.
ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Происхождение и значение термина «Возрождение». Хронологические и региональные границы эпохи. Возрождение в Италии: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Возрождение в странах Северной Европы («Северное Возрождение»). Источники для изучения искусства Возрождения. “Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих” Джорджо Вазари, “Комментарии” Лоренцо Гиберти, “Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим”, “Книга о живописи” Леонардо да Винчи. Сочинения художников и теоретиков Северной Европы: трактаты Альбрехта Дюрера, “Книга о художниках” Кареля ван Мандера.

Философские основы Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, рационализм.

Формирование нового художественного мировоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Развитие теории искусств.

Обновление художественного языка и технических приемов в изобразительном искусстве: изучение законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотеневой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела. Живопись – ведущий вид художественного творчества. Значение эпохи Возрождения в развитии европейской культуры и ее оценка в трудах отечественных и зарубежных исследователей.

Искусство Раннего Возрождения

Раннее Возрождение (XV в.). Развитие теории живописи. Рождение портретного жанра в изобразительном искусстве. Основные сюжеты. Трактовка образа человека. Из-

менение трактовок религиозных сюжетов. Искусство и наука. Флоренция как центр раннего Возрождения. Основоположники ренессансного стиля в живописи (Мазаччо), в архитектуре (Ф. Брунеллески, Л.-Б. Альберти), в скульптуре (Донателло). ***Основные школы живописи***. Флорентийская школа (С. Боттичелли). Умбрийская школа (Пьеро делла Франческа, Перуджино). Северо-итальянская школа (А. Мантенья).

Архитектура Раннего Возрождения в Италии. Радикальное преодоление готических приемов и форм в тосканской архитектуре этого времени. Филиппо Брунеллески (1377–1446): купол флорентийского собора и здание Воспитательного дома. Дворец Козимо Медичи как тип флорентийского дворца (Микелоццо, 1396–1472). Развитие зданий дворцового типа – дворец Питти, дворец Строцци (Бенедетто да Маньяно). Леон Баттиста Альберти (1404–1472). Его деятельность как теоретика, архитектора, инженера. Дворец Ручеллаи.

Скульптура. Донателло (1386–1466) как глава нового реалистического направления в скульптуре. Св. Георгий и статуи пророков для башни флорентийского собора. Бронзовый Давид. Статуя Гаттамелаты (Падуя). Рельеф “Благовещение”. Кафедры соборов во Флоренции и в Прато. Алтарь в церкви Св. Антония. Андреа Вероккио (1436–1488) и его мастерская. “Давид” и конный памятник Коллеони в Венеции.

Живопись. Мазаччо (1401–1428) как родоначальник нового подъема реализма в живописи XV в. Росписи капеллы Бранкаччи. Паоло Уччелло (1397–1475) и разработка им линейной перспективы. Портрет во флорентийской живописи первой половины и середины XV в. Сандро Боттичелли (1445–1510) – крупнейший живописец Флоренции конца XV в. Картины “Весна” и “Рождение Венеры”. Фрески и портреты Боттичелли. Его картины на религиозные сюжеты. Архитектура Венеции в XV в. Ее своеобразие. Дворцовое и церковное строительство. Тип венецианского дворца. Работы по сооружению Дворца дожей. Особенности венецианского художественного стиля: живописность, синтез искусств, влияние традиций византийского искусства, слабый интерес к античному наследию, цвет как главное средство создания художественной образности. Значение венецианского искусства для развития европейского искусства.

Школа Мурано: Антонио (1415–1470) и Бартоломео (1432–1499) Виварини. Антонелло да Мессина (1430–1479), влияние на него нидерландского искусства. Значение творчества Антонелло да Мессины для развития венецианской живописи.

Искусство Высокого Возрождения

Высокое Возрождение (конец XV – первая четверть XVI в.). Общественные идеалы и символы эпохи и их воплощение в искусстве. Абсолютизация человеческой личности. Синтез искусств. Новые живописные жанры: портрет, пейзаж, исторический. ***Леонардо да Винчи:*** характеристика художественной концепции, наука и искусство в творчестве Леонардо, особенности живописного творчества. Основные произведения Леонардо да Винчи. Ранние работы Леонардо: “Благовещение”, “Мадонна Бенуа”, “Поклонение волхвов”, “Св. Иероним”. Леонардо в Милане. “Мадонна в скалах”, “Тайная вечеря” – новизна композиционного построения и глубина психологического решения темы. “Джоконда” – создание психологического портрета. Значение творчества Леонардо да Винчи.

Рафаэль как идеал художественной гармонии. Осмысление Рафаэлем художественных достижений Леонардо и Микеланджело. Образ Мадонны в искусстве Рафаэля. Воплощение идеала гармонически развитого человека, величие и стройность композиционных построений Рафаэля. Ранние работы – “Сон рыцаря”, “Обручение Марии”. Близость к произведениям Перуджино. Мадонны флорентийского периода, портреты. “Положение во гроб”. Римский период. Расцвет творчества Рафаэля. Ранние римские работы. “Афинская школа”, “Парнас”, “Диспут”, идейный смысл и художественная ценность

этих росписей. Портреты Рафаэля: Юлий II, Кастильоне и другие, “Сикстинская мадонна”. Некоторые черты идеализации у позднего Рафаэля. “Преображение”. Рафаэль как архитектор. Совместные работы Рафаэля и Браманте (лоджии Рафаэля в Ватикане). Вилла Мадама – крупнейшая архитектурная работа Рафаэля. Участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра. Значение Рафаэля. Школа Рафаэля.

Микеланджело: развитие идей ренессансного искусства и художественный синтез в его творчестве. Ранние работы Микеланджело в скульптуре: “Оплакивание Христа”, “Давид”. Римский период творчества Микеланджело. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Титанический образ человека, его глубокая жизненная сила и правдивость. “Моисей” и “Рабы” для гробницы Юлия II. Гробница Медичи. Фреска “Страшный суд”, бюст Брута и другие поздние произведения мастера. Строительство собора Св. Петра и оформление площади Капитолия. Микеланджело как предвестник барокко.

Архитектура высокого Возрождения (Браманте, А. да Сангалло Младший). Анджело Браманте (1444–1514) – крупнейший зодчий Высокого Возрождения. Работы Браманте в Риме. “Темпиетто”. Участие в постройке собора Св. Петра и Ватиканского дворца. Школа Браманте.

Высокое Возрождение в Венеции (Джорджоне, Тициан). Образы человека и природы в творчестве Джорджоне. Джорджоне (1476–1510), его картины “Мадонна Кастельфранко”, “Юдифь”, “Гроза”, “Спящая Венера”. Связь человека с природой, тонкость колористических решений, новое понимание пейзажа. Торжество гуманистических идеалов в искусстве Джорджоне.

Тициан (1477–1576) как крупнейший представитель венецианской школы. Реализм и жизнеутверждающий характер его искусства. Жизнь и творчество Тициана. Его ранние работы: “Любовь земная и небесная”, “Вакханалия”, “Праздник Венеры”, “Вознесение Богоматери”. “Мадонна Пезаро” и др. Работы среднего периода: “Венера Урбинская”, “Даная”, портреты (Ипполито Риминальди, папы Павла III, Карла V и его приближенных). Цельность и яркость характеров. Поздние произведения Тициана. Нарастание в них психологизма. Колорит Тициана и его живописная манера. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи. Автопортреты Тициана.

Значение искусства Высокого Возрождения для развития европейской художественной культуры Нового времени.

Позднее Возрождение. Маньеризм (середина и вторая половина XVI в.). Основные художественные достижения эпохи. Маньеризм как художественное направление. Стилистические особенности искусства маньеризма: содержательные и формальные характеристики. Живопись (Я. Понтормо, Пармиджанино), скульптура (Б. Челлини), архитектура (Дж. Виньола, А. Палладио, Дж. Вазари) позднего Возрождения. Позднее Возрождение в Венеции (Я. Тинторетто, П. Веронезе).

Раздел IV.
СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Северное Возрождение: происхождение и смысл термина. Хронологические границы эпохи. Общая характеристика художественной ситуации в странах Северной Европы (Германия, Нидерланды, Франция). Отличие Северного Возрождения от Возрождения в Италии. Готические традиции в искусстве Северного Возрождения.

Искусство Нидерландов XV–XVI веков: Я. ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, И. Босх, Лука Лейденский, П. Брейгель Старший и др.

Искусство Германии XV–XVI веков: М. Шонгауэр, Т. Рименшнейдер, А. Дюрер, М. Грюневальд, Л. Кранах Старший, Х. Гольбейн Младший и др.

Искусство Франции («французский Ренессанс»): аристократический характер культуры Возрождения во Франции. Школа Фонтенбло. Мастера французского Ренессанса: Ж. Фуке, Ф. Клуэ, Ж. Гужон и др.

Возрождение в Нидерландах

Формирование нидерландского искусства в начале XV в. на основе франко-бургундской культуры.

Архитектура Нидерландов. Городское строительство. Новые типы городских построек. Особенности материалов и конструкций.

Живопись и скульптура. Повышение интереса к реальным условиям жизни человека. Зарождение портрета, бытового жанра. Значение книжной миниатюры. Братья Лимбург и их “Часослов герцога Беррийского”.

Творчество братьев Губерта (ок. 1370–1426) и Яна (ок. 1390–1441) ван Эйков. “Гентский алтарь” и его значение для последующего развития нидерландской живописи. Портреты Яна ван Эйка: “Мадонна канцлера Роллена”, “Мадонна каноника ван дер Пале”, “Чета Арнольфини”. Рогир ван дер Вейден (ок. 1399–1464). Сохранение готических традиций и черты реализма в произведениях художника.

Иеронимус Босх (ок. 1460–1516). Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях.

Питер Брейгель Старший, или “мужицкий” (ок. 1525–1569). Новая, демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие жанра и пейзажа в творчестве художника. Ранние живописные произведения Брейгеля: “Игры детей”, “Битва Масленицы с Постом”, “Пословицы”. Графика Брейгеля. Работы позднего периода: “Триумф смерти”, серия «Времена года», “Крестьянская свадьба”, “Крестьянский танец”, “Слепые”.

Возрождение в Германии

Раздробленность Германии и развитие обособленных местных школ в искусстве, их особенности. Реформация и крестьянская война в Германии как первая попытка сопротивления феодализму. Широкий общественный подъем и расцвет немецкой культуры в начале XVI в. Немецкий гуманизм. Эразм Роттердамский.

Архитектура XVI в. Разнообразие архитектурных приемов как следствие раздробленности страны. Устойчивость готических традиций в архитектуре. Городское строительство. Дом Пеллеров в Нюрнберге, ратуши. Загородное строительство. Замки в Гейдельберге и Ашаффенбурге.

Живопись и графика. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр (ок. 1435–1491) – крупнейший художник Германии XV в. Его гравюры на меди и живописные работы.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) – величайший художник немецкого Возрождения. Ранние живописные и графические работы художника (Паумгартнеровский алтарь, портреты). Изучение искусства итальянского Возрождения. Поиски образа гармонически совершенного человека (“Адам и Ева”, “Поклонение Троице”, гравюры “Рыцарь, смерть и дьявол”, “Св. Иероним”, “Меланхолия”).

Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) и его значение для немецкого и английского искусства. Живописные и графические портреты Гольбейна.

Раздел V.
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества.

Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

Испанское искусство

Эль Греко – основоположник «золотого века» испанского искусств. Особенности творчества и главные работы художника. Эль Греко в Толедо.

Испанские живописные школы. Сложение реалистического направления. Живопись "бодегонес". Д. Веласкес – крупнейший мастер европейского реализма. Реалистическое толкование мифологических сюжетов. Живописное мастерство Веласкеса. Д. Веласкес как придворный живописец короля Филиппа IV. Художник и дворец. Эволюция творчества этого мастера. Жанровое многообразие его живописи: портреты, бытовые сцены, исторические и мифологические композиции. “Менины”, “Копья (Сдача Бреды)”, “Пряхи” – вершины мировой живописи. Веласкес и развитие реалистического искусства. Творчество Х. Риберы; Ф. Сурбарана (религиозная живопись, портрет, натюрморт); Б.Э. Мурильо (жанровые картины, религиозные сюжеты).

Голландское искусство

Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде). Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда). Библейская историческая живопись (П. Ластман). Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Раздел VI.
ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Просвещение как общеевропейское идейное движение. Ориентация на естественнонаучное и рациональное мышление. Идеи «естественного порядка вещей» и «естественного человека». Просветительские идеи в искусстве. Искусство как средство нравственного совершенствования человека. Идеи Просвещения и эстетика классицизма. Стилевые особенности основных художественных направлений эпохи (классицизм, барокко, рококо, реализм, сентиментализм) и их проявление в различных видах искусств: архитектуре, садово-парковом искусстве, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

Французское искусство

Влияние фламандского и голландского искусства. Академические живописцы начала века. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве.

Антуан Ватто – крупнейший французский художник начала века. Ранние жанровые и военные картины. Театральные сцены в творчестве Ватто. Ватто как мастер изображения «галантных празднеств». Роль Ватто в развитии пейзажного жанра. Значение Ватто в развитии рисунка как самостоятельного вида в искусстве XVIII века.

Стиль рококо и его эстетические установки. Ф. Буше – крупнейший представитель этого направления. Французская живопись середины XVIII века. Историческая и декоративная живопись.

Реализм в живописи Ж.-Б. Шардена. Дидро о Шардене. Французская скульптура: представители французского классицизма, скульпторы (Ж.Б. Лемуан, Э. М. Фальконе). Ж.-А. Гудон – крупнейший мастер портрета во французской скульптуре.

Художники второй половины XVIII века. Ж.Б. Грез и сентиментально-морализирующее направление в живописи. О. Фрагонар: жанровые картины и пейзажи.

Английское искусство XVIII – первой трети XIX века

Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта. Серия “Модный брак”. Портреты Хогарта. Эстетические взгляды Хогарта: “Анализ красоты”.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса – первого президента Академии. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства. Томас Гейнсборо – выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения – рационалистического и эмоционально-романтического. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

Раздел VII.
ИСКУССТВО XIX ВЕКА. (Для самостоятельного изучения.)

Идеи и судьба Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского общества. Смена общественных настроений, идеалов и символов эпохи. Падение авторитета традиций и канонов академического искусства. Индивидуализм художественного мировидения. Поиск новых истин и новых изобразительных форм. Общественное признание художника как свободного профессионала. Духовно-творческие объединения художников (кружки, группировки, салоны). Коммерциализация художественной жизни. Роль книгоиздателей, книготорговцев, антрепренеров, меценатов, критиков, цензоров в развитии художественной культуры эпохи. Рождение массовой культуры. Общедоступные музеи и библиотеки, публичные концерты, выставки. Общеевропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон, Рим, Вена, Петербург. Национальные и всемирные художественные выставки.

Система искусств в художественной культуре XIX века. Литература и живопись – ведущие виды художественного творчества. Новые тенденции в развитии архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладном искусстве. Бидермайер. Эклектика, Стиль модерн. Возрождение старых ремесел (мозаика, расписное стекло, инкрустация, майолика). Новые материалы в архитектуре, новые архитектурные формы и типы зданий (вокзалы, мосты, выставочные павильоны). Рождение новых видов искусства (фотография, кино, промышленный дизайн). Взаимовлияние и синтез искусств.

Эстетические учения XIX века, их связь с общественным развитием и художественной практикой. Роль критики в художественной жизни эпохи. Художественные направления и их эстетические принципы (романтизм, реализм, импрессионизм, символизм). Особенности проявления различных художественных направлений в живописи, скульптуре, архитектуре. Художественные достижения эпохи. Национальные художественные школы в XIX веке.

Искусство Франции конца XVIII – первой трети XIX века

Искусство Франции в истории развития мировой художественной культуры. Франция XIX века. Общественные настроения, духовная атмосфера. Движение художественной мысли: от романтизма к символизму. Классицизм конца XVIII – начала XIX в. как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей. Эволюция творчества Ж.Л. Давида – крупнейшего мастера эпохи, выражение в его искусстве высоких идеалов и противоречий времени. “Клятва Горациев”, “Смерть Марата”, “Коронация Жозефины”, портрет мадам Рекамье, портреты Наполеона. Школа Давида. Ж.-О. Энгр как крупнейший представитель классического направления во французском искусстве первой половины XIX века, создатель идеализированных, гармоничных образов. Портреты семьи Ривьер, мадам Девосе. Картины Энгра “Большая Одалиска”, “Юпитер и Фетида”, “Обет Людовика XIII” и др. Влияние Энгра на развитие французского искусства. Романтические черты искусства Энгра.

Импрессионизм как художественное явление. Творчество художников-импрессионистов

Импрессионизм как социокультурное и художественное явление. «Академики» и «Салон отверженных». Импрессионизм в литературе и музыке. Импрессионизм в живописи. Эстетические идеалы. Сюжеты и жанры. Повседневность и природа в творчестве

художников. Особенности выразительных средств. Роль цвета и света. Технические приемы. Творчество живописцев (Э. Мане, К. Моне, А. Сислей, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега). Эдуард Мане – один из крупнейших мастеров французской живописи. Связь с классическими традициями европейского искусства. Сцены современной жизни как предмет живописного изображения. Картины “Музыка в Тюильри”, “Завтрак на траве”, “Лола из Валенсии”, “Олимпия”. Пленэрные открытия Э. Мане. “В лодке”, “Железная дорога”, “Нана”, “Бар в Фоли-Бержер” – крупнейшие произведения импрессионистической живописи. Портреты Э. Мане. Особенности живописного мастерства Мане. Обновление цветовой палитры. Роль Мане в развитии французского искусства. Значение его творчества для формирования и развития импрессионизма.

Эдгар Дега. Его значение в развитии французского искусства. Связь с классической традицией. Развитие в живописи художника реалистических тенденций французского искусства XIX века. Портреты. Изображение современной жизни. Колористические искания Дега.

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве.

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Раздел VIII.
ИСКУССТВО XX ВЕКА. (Для самостоятельного изучения.)

Рост мирового влияния европейской культуры. Взаимодействие западных и восточных цивилизаций.

Научные открытия XX в. Значение основных философских учений А. Бергсона (учение об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и искусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра в формировании искусства XX века.

Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX века

Авангард – экспериментальное движение в искусстве XX века, основными признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех основных категорий художественного творчества и установка на экспериментальное творчество.

Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму в искусстве. Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм.

Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные тенденции развития мирового искусства на современном этапе

Изменение политической и культурной картины мира после Второй мировой войны. Расширение международного обмена информацией, научными, техническими достижениями и художественными ценностями. Значение новых информационных технологий в формировании образа жизни человека, его мировоззрения и способы связи с действительностью. Массовые коммуникации и их роль в формировании художественной культуры второй половины XX в. Кризис культуры и конфликт “цивилизация – культура” во второй половине XX в. Развитие производства и проблема выживания человека в этот период. Универсализация художественного мышления. Формирование интернациональных художественных течений, единой структуры мирового художественного процесса. Искусство постмодернизма (конец 1970-х – 1990-е гг.). Постмодернизм как общая характеристика культуры последней трети XX в. Поиск синтетического стиля. Стирание границ между историческими эпохами и национальными школами. Формирование представления о едином времени и пространстве художественной культуры.

Свободное использование различных исторических стилей, “цитирование” современных художественных технологий. Концептуализм, актуальное искусство как направления художественного поиска современности. Соединение искусства с достижениями компьютерных технологий, возникновение новых видов искусств.

Планы семинарских занятий (Рекомендуется также в качестве тем для самостоятельной работы студентов)

Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирование у студентов навыков самостоятельной работы.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Раздел I. Античное искусство

Эгейский, или крито-микенский период (III–II тыс. до н.э.)

История открытия памятников Эгейской культуры. Артур Эванс и Генрих Шлиман. Центры Эгейской культуры: о. Крит, Микены, Тиринф, Троя, Пилос.

Искусство о. Крит. Основные характеристики: живописность, реалистичность, связь с окружающей средой. Архитектура. Кносский дворец: отсутствие определенного замысла, пропорциональные и числовые соотношения архитектурных форм, ориентация по сторонам света, прямые линии и углы, живописность. Фресковая живопись. Плоскостной характер изображения. Особенности изображения человеческой фигуры. Условность цвета. Композиция многофигурных изображений. Тема природы в критской живописи. Поэтика морского мира. Керамика, вазопись. Стили вазописи: «камарес», дворцовый. Мелкая пластика: изображения человека и природы.

Микенская культура. Влияние критского искусства. Монументальная архитектура: крепостные сооружения, дворцы, «шахтные» и «купольные» гробницы (толосы).

Особенности архитектурных форм. Фрески микенских дворцов: стилистика и тематика росписей.

Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды

Гомеровский период (XI–VIII вв. до н.э.). Греческий эпос как исторический и художественный памятник. Образ мира в поэмах Гомера: «Илиада» и «Одиссея». Сложение греческой мифологии. Мифология и изобразительное творчество: сюжеты и образы. Керамика. Геометрический стиль. Геометрический орнамент как модель мира. Дипилонские вазы. Ковровый стиль вазописи. *Архаический период* (конец VIII – VI вв. до н.э.). Греческие города-государства и их роль в развитии художественной культуры. Основные художественные центры (Аргос, Коринф, Милет и др.).

Архитектура. Понятие об ордерной системе. Сложение дорического и ионического ордеров. Древнегреческие храмы: особенности конструкции и святилища. Храм-периптер. Храмы в Пестуме: храм Геры I («Базилика»), храм Афины («Деметры»), храм Геры в Олимпии. Роль архитектуры в жизни древних греков.

Развитие пластических искусств. Декоративная скульптура. Формирование фронтонных композиций. Мелкая пластика. Монументальная скульптура. Статуи богам и героям, надгробные памятники, скульптурные рельефы на фронтонах, фризах и метопах храма. Куросы и коры. Физическое воспитание и пластические искусства.

Искусство древней Греции эпохи классики

Развитие скульптуры.

Высокая классика. Творчество Мирона. Передача движения в статуе «Дискобол». Динамика скульптурного образа. Поликлет – скульптор и теоретик. Его трактат о пропорциях человеческого тела «Канон». Статуя «Дорифор» («Копьеносец») – идеальный образ юноши-атлета. Творчество Фидия – вершина древнегреческого искусства эпохи классики. Статуя Зевса – одно из семи чудес света. Роль Фидия в сложении ансамбля Афинского Акрополя. Работы Фидия в Акрополе. Трагическая судьба скульптора и его работ.

Поздняя классика. Основные работы Скопаса («Менада»), Праксителя («Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисом»). Отличие скульптуры поздней классики от работ предшествующего периода. Лисипп – придворный скульптор Александра Македонского. Основные работы мастера (скульптурные группы, посвященные сражениям Александра и подвигам Геракла). Скульптура Лисиппа «Апоксиомен» или «уставший атлет» – юноша, стирающий пыль после гимназических упражнений, – передача сложного внутреннего состояния человека. Лисипп – теоретик, отличия его пропорций от пропорций Поликлета (большая стройность и реалистическое изображение человеческого тела).

Значение скульптурных образов древней Греции для последующего развития мировой скульптуры (от древнего Рима до современности). Идеальное и реальное в древнегреческой скульптуре.

Искусство эпохи эллинизма

Своеобразие изобразительного искусства и архитектуры эпохи эллинизма. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Образование эллинистических держав. Рост новых городов – Александрия, Антиохия, Пергам. Отмирание мифологического отношения

к природе и новое восприятие мира. Эпикурейская и стоическая философские школы. Религиозный синкретизм. Александрийская поэзия.

Важнейшие особенности эллинистического искусства: стремление к монументальности, к индивидуализации художественного образа, интерес к повседневности, формирование новых художественных центров. Выдающийся памятник инженерного искусства: Александрийский (Фаросский) маяк. Монументальная скульптура «Родосский колосс». Героический пафос «Ники Самофракийской».

Новое декоративное назначение скульптуры (украшение садов, дворцовых залов и т.п.). Пергамская школа. Портретное искусство Пергама. Скульптуры “Эпигон”, “Антигон”, “Пиромах”, скульптура Пергамского алтаря Зевса. Памятники, близкие пергамской школе: “Раб-точильщик”, “Афродита Милосская” (мастер из Антиохии, II в. до н. э.). Родосская школа. Натуралистичность приемов. Измельчение в трактовке пластических форм. Аполлоний и Тавриск, их произведение “Казнь Дирки” (“Фарнезский бык”). Введение элементов пейзажа в пластику. Новоаттическая школа. Работы Аполлония из Афин (“Бельведерский торс”, “Кулачный боец”).

Анализ крупнейших произведений эллинистического искусства: скульптурного фриза Пергамского алтаря (Берлин, Пергамон музей), Ники Самофракийской и Венеры Милосской (Париж, Лувр). Трагическое начало в скульптурной группе «Лаокоон».

Архитектура. Увеличение масштабов строительства и появление новых типов сооружений в эллинистических центрах. Планировка эллинистических городов и развитие в них принципов Гипподама Милетского (оборонительные стены, улицы, площади, общественные сооружения) – Александрия, Милет, Пергам. Архитектура дворцов монархов – дворец в Пергаме. Тип греческого жилого дома и его декоративное оформление.

Искусство Древнего Рима

Развитие архитектуры. Особенности и крупнейшие архитектурные памятники.

Архитектура Римской республики. Рост города, монументальное строительство. Инженерные сооружения: водопроводы, канализационные сооружения, мосты, дороги. Строительные материалы и конструкции зданий республиканского времени. Римские храмы: Весты в Тиволи, на форуме Боариум, форуме Романум. Архитектурный комплекс форума Романум и его застройка. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка канонических типов ордеров.

Особенности архитектуры Рима (использование арок и возведение сводов), её отличия от греческой архитектуры (использование облицовки из каменных блоков и мраморных плит), влияние архитектуры этрусков. Значение нового строительного материала – бетона для римской архитектуры. Характерные постройки римлян – инсулы и домусы.

Архитектура Римской империи. Композиционные, конструктивные и декоративные особенности римского строительства эпохи империи. Значение архитектуры для показа мощи, великолепия, силы империи. Архитектурные ордера. Кирпично-бетонные конструкции стен и сводов. Расширение видов архитектурных сооружений. Работа по восстановлению республиканского форума. Форум Августа. Культовые сооружения. Римский жилой дом (атриум). Искусство времени Нерона и династии Флавиев (I в. н. э.). Пышность и грандиозность архитектурного стиля. “Золотой дом Нерона”, храм Веспасиана на Римском форуме, арка Тита и ее рельефы. Амфитеатры – как характерные памятники императорского Рима. Колизей (амфитеатр Флавиев), его конструктивные особенности. Историческая судьба Колизея. Архитектура времени Константина. Базилика Максенция. Арка Константина. Появление в римской архитектуре новых культовых

сооружений, посвященных христианской религии. Колонна Траяна: сюжет, мастерство композиции. Искусство времен Адриана. Пантеон. Эффект противопоставления строгого внешнего вида храма богатству внутреннего убранства. Мавзолей Адриана.

Раздел II.
Искусство эпохи Средневековья

Романское искусство

Происхождение и значение термина «романское искусство». Центры распространения романского стиля: Франция, Германия, Англия, Италия. Архитектура. Храм-крепость, замок-крепость. Основные черты романской архитектуры: массивность, суровость, полуциркульные арки и проемы окон, обилие гладкой поверхности стен. Особенности конструкции романских замков. Основные памятники западноевропейской архитектуры романской эпохи. Собор как наиболее полное выражение духа эпохи в архитектуре. Суровость и массивность храма. Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме, ансамбль в Пизе (собор, “падающая” башня и баптистерий). Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».

Взаимосвязь архитектурных, живописных и скульптурных форм. Скульптура в романском замке. Декор фасадов. Сюжеты и образы романской скульптуры. Скульптурное убранство порталов романских храмов. Стилистика романской скульптуры. Гротеск в скульптурном декоре храмов. Внутреннее убранство (фрески, мозаики, мраморные инкрустации). Романская капитель. Ранний памятник романской пластики — бронзовые двери церкви в Хильдесхайме (Германия). Скульптурное оформление церквей и соборов во Франции (Лангедок, Прованс, Бургундия). Рельеф “Апокалипсическое видение” (монастырь аббатства Сен-Пьер в Муассаке, 1115 г.), изображение “Страшного суда” (собор Сен-Лазар в Отэне, 1130–1140 гг.).

Готическое искусство

Происхождение и значение термина «готическое искусство». Истоки и условия формирования готического стиля. Франция – родина готического искусства. Этапы развития искусства эпохи готики (ранняя, зрелая, пламенеющая). Ведущая роль архитектуры и ее влияние на другие виды искусства. Готика – искусство средневекового города. Городской собор. Социальная и культурная роль собора. Идеи христианства и символика архитектурных элементов. Особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые арки и башни). Крупнейшие памятники готики: Франция (Нотр Дам де Пари – собор Парижской Богоматери, Шартрский собор, Реймский и Амьенский соборы); Германия (Кельнский собор), Италия (Миланский собор). Готические соборы в других странах Европы: Испания, Англия, Австрия, Чехия и др. Основные конструктивные особенности готической архитектуры: каркасная система опор и крестово-нервюрный свод стрельчатой формы и ее отличительные черты: стрельчатые арки и башни, ребристые своды, обилие каменной резьбы, скульптурных украшений, витражная живопись, подчиненность архитектурной формы вертикальному ритму.

Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма. Иконографическая программа скульптурного декора готического храма исходила из того, что каждый фасад храма посвящен определенной теме: алтарная часть (Иисус Христос), южный фасад трансепта (Новый Завет), северный фасад трансепта (Ветхий Завет), западный фасад (Страшный Суд). Особенности готической скульптуры.

Основные отличия ее от романской скульптуры. Скульптуры Реймского собора – вершина развития средневековой скульптуры.

Ведущий элемент декора – витраж. Примеры витражной живописи.

Раздел III.
Искусство Итальянского Возрождения

Предвозрождение (проторенессанс)

Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV в.). Зарождение ренессансных традиций: формирующийся интерес к античному художественному наследию, влияние романского и готического стилей, роль византийской художественной традиции. Основные художественные школы (Пиза, Флоренция, Сиена, Рим, Венеция) и их представители. Живопись: темы, сюжеты, стилистические особенности.

Творчество Джотто. Основные работы Джотто: капелла дель Арена в Падуе и церковь Санта Кроче во Флоренции. Подробный анализ фрески «Поцелуй Иуды» в Падуе. Архитектурный проект Джотто (колокольня собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции). Значение художественной реформы Джотто для развития искусства Возрождения.

Творчество живописцев Сиенской школы (Дуччо ди Буонисенья, Симоне Мартини, братья Лоренцетти). Церковная архитектура и скульптура (Арнольфо ди Камбио, Н. и Дж. Пизано). Гражданское зодчество.

Крупнейшие живописцы раннего Возрождения

Основные работы ***Мазаччо*** («Изгнание Адама и Евы», «Уплата подати» или «Чудо со статиром», «Троица»). Мазаччо – основоположник реалистической живописи XV века. Развитие традиций Джотто, основные выразительные средства живописи Мазаччо.

Флоренция – центр итальянского искусства эпохи кватроченто. ***Творчество С. Боттичелли*** – крупнейшего флорентийского живописца конца XV века. Подробный анализ его картин «Весна», «Рождение Венеры», «Клевета». Важнейшие особенности живописи Боттичелли, эволюция его творчества.

Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана

Особенности нового мировоззрения, новое понимание человека. Философские и художественно-эстетические основания искусства Итальянского Возрождения. Основные духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения, обусловившие особенности художественного творчества. К числу таковых относятся – антропоцентризм, гуманизм, светское начало, обращение к художественному наследию античности как образцу для подражания, открытие чувственного многообразия окружающей действительности и аналитическое ее изучение, восприятие искусства как универсального способа познания. Среди наиболее выдающихся результатов эпохи Возрождения – открытие художниками чувственного богатства и многообразия реального мира, художественный анализ реальности, разработка и теоретическое обоснование художественной системы изображения мира, изучение законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотеневой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела.

Творчество Леонардо да Винчи. Многогранность личности Леонардо: живописец, теоретик, естествоиспытатель. Художественная концепция Леонардо, считавшего живопись высшим из искусств. Новаторство Леонардо в трактовке традиционных сюжетов. Ранние работы Леонардо: «Благовещение», «Мадонна Бенуа», «Поклонение Волхвов», «Св. Иероним». Леонардо в Милане. «Мадонна в скалах» - особенности пространственных построений, гармония человека и природы. Два варианта картины: Париж, Лувр; Лондон, Национальная галерея. Подробный анализ главных шедевров Леонардо: «Тайной вечери» и «Джоконды». Способы выражения высокого духовного и этического содержания в «Тайной вечере» (закономерность композиции, строго разработанная система жестов и мимики персонажей, гармоничная уравновешенность форм, контрастное сопоставление фигур, значение Христа в композиции). Трагическая судьба фрески. «Мона Лиза» («Джоконда») – вершина творчества художника. С этим произведением связывают зарождение в европейской живописи жанра психологического портрета. Открытие Леонардо воздушной перспективы сфумато. Значение творчества Леонардо да Винчи.

Творчество Рафаэля. Рафаэль как идеал художественной гармонии для современников и потомков. Величие и стройность композиционных построений Рафаэля. Ранние работы – «Сон рыцаря», «Обручение Марии». Развитие образа Мадонны: ранняя «Мадонна Коннестабиле», мадонны флорентийского периода: («Мадонна со щегленком», «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница»), ранние римские мадонны («Мадонна Альба»).

«Сикстинская мадонна» – вершина творчества Рафаэля. Подробный анализ полотна: идейное содержание, композиция, колорит, система образов.

Работы Рафаэля в Ватикане. Росписи залов Ватикана задуманы как идея синтеза христианской религии и античной культуры. В росписях залов Рафаэль достиг абсолютной согласованности между пространством архитектурным и иллюзорным пространством фресковых композиций. В росписях Рафаэля представлены главные сферы духовной деятельности: богословие («Диспут»), философия («Афинская школа»), поэзия («Парнас»), юриспруденция («Мудрость, Мера, Сила»). Подробный анализ фрески «Афинская школа».

Рафаэль-портретист. Его портретная концепция, заключавшаяся в том, что внешние формы должны быть выразительными, передавать определенные психологические характеристики: волевое, эмоциональное, интеллектуальное начало. Сами портреты приобретают характер исторической картины. Художественный анализ нескольких портретных произведений Рафаэля (например, портрет Льва X с кардиналами).

Рафаэль как архитектор. Совместные работы Рафаэля и Браманте (лоджии Рафаэля в Ватикане). Участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра. Значение Рафаэля. Школа Рафаэля.

Творчество Микеланджело. Микеланджело-скульптор. Воплощение как человеческих, полных героического пафоса, идеалов Высокого Возрождения, так и трагическое ощущение кризиса гуманистического миропонимания. Анализ нескольких скульптурных работ: «Битва кентавров», «Пьета», «Давид», «Моисей», «Умирающий раб» и «Восставший раб», капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо.

Микеланджело – живописец. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Титанический образ человека, его глубокая жизненная сила и правдивость. Анализ нескольких фресковых росписей плафона, например, «Сотворение Адама», «Грехопадение». Композиционные, стилистические, колористические, смысловые решения Микеланджело в росписях плафона и алтарной стены Сикстинской капеллы. Фреска «Страшный Суд», как итог предыдущих исканий художника и предвосхищение будущих направлений развития искусства.

Микеланджело-архитектор. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело как предвестник барокко.

Высокое Возрождение в Венеции***: творчество Тициана.*** Особенности венецианского Возрождения: влияние византийских художественных традиций, новая техника масляной живописи, тесная связь архитектуры, мозаики, живописи. Анализ основных работ Тициана. Ранний период: “Любовь земная и небесная”, “Вакханалия”, “Праздник Венеры”, “Вознесение Богоматери”. “Мадонна Пезаро” и др. Работы среднего периода: “Венера Урбинская”, “Даная”, портреты (Ипполито Риминальди, папы Павла III, Карла V и его приближенных). Цельность и яркость характеров. Поздние произведения Тициана: «Мария Магдалина», «Святой Себастьян». Психологизм лучших работ художника. Колорит Тициана и его живописная манера. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Значение искусства Высокого Возрождения для развития европейской художественной культуры Нового времени.

Раздел IV. Северное Возрождение

Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев

«Гентский алтарь» ***братьев ван Эйков*** и его значение для последующего развития нидерландской и мировой живописи. Композиционные и колористические решения алтаря. Портреты Яна ван Эйка.

Творчество И. Босха. Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях. Основные работы Босха. Триптих «Сад земных наслаждений» – вершина творчества мастера. Причины интереса к творчеству Босха в искусстве XX века и у современного зрителя. Босх как предшественник открытий искусства XX века.

Творчество П. Брейгеля Старшего (мужицкого) – высшее проявление искусства нидерландского Возрождения. Особенности творчества мастера (демократизм образов, развитие жанровой и пейзажной живописи, интерес к фольклору). Анализ лучших работ Брейгеля («Зима. Охотники на снегу», «Избиение младенцев», «Слепые»).

Возрождение в Германии. Творчество А. Дюрера и Г. Гольбейна

Отличительные особенности Северного Возрождения (связь со Средневековьем, условность и символизм формы, большая связь с готикой, более позднее развитие по сравнению с Италией). Раздробленность Германии XVI века. Большое влияние религии на искусство. Общеевропейская слава ***А. Дюрера*** – универсальной личности Возрождения. Гравюрное творчество А. Дюрера. Серии гравюр «Апокалипсис», «Большие страсти». Анализ гравюр «Четыре всадника», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним». Особенности гравюры «Меланхолия». Дюрер – теоретик искусства.

Творчество Г. Гольбейна. Близость Гольбейна к итальянскому Возрождению. Достижения в области рисунка и портрета. Графическая серия «Пляска смерти». Гольбейн – портретист. Его лучшие портреты. Гольбейн в Англии. Его заслуги в становлении английской портретной живописи.

Раздел V. Искусство XVII века

Итальянское искусство

Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парковые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенденции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.

Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность пространственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпохи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: (Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы развития барокко. Творчество Л. Бернини – крупнейшего мастера барокко. Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние на европейскую скульптуру.

Живопись. Болонская академия и ее значение для развития европейских художественных академий. Отношение академии к искусству высокого Возрождения и античности. Нормативность как характерная черта академического искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание “академической доктрины”. Влияние итальянского академического искусства на европейскую художественную культуру XVII–XVIII вв.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, портретный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европейской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм.

Испанское искусство. Творчество Веласкеса

Творчество Веласкеса – вершина развития испанской живописи XVII века. Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и психологического столкновения двух социальных сил. Веласкес-портретист. Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, создающий индивидуальность образов. «Портрет Иннокентия X». Влияние Рубенса на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, композиция, светотень).

Фламандское искусство

Крупнейший представитель фламандской школы живописи – ***Питер Пауль Рубенс.*** Эволюция его творчества. Многогранность дарования Рубенса. Разнообразие жанров его живописи: религиозная, историческая, мифологическая, портретная, пейзажная. Рубенс как величайший колорист и один из создателей барочного стиля. Алтарные образы Рубенса: «Воздвижение креста», «Снятие с креста». Анализ основных работ художника: «Союз земли и воды», «Пир у Симона Фарисея», «Шубка», «Вирсавия», «Персей и Андромеда». Динамичность произведений Рубенса. Движение – неотъемлемая часть композиций художника.

Творчество Антониса ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф. Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок».)

Голландское искусство

Творчество Рембрандта – вершина европейской живописи XVII века

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» – один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Французское искусство
Классицизм во французской живописи XVII века

Никола Пуссен – главный представитель классицизма. Влияние античности, Рафаэля, римского академизма, Тициана на формирование художественного языка Пуссена. Рационализм и реалистическая основа в творчестве Пуссена. Поиски гармонии и героизма. Именно поиски гармонии побудили Пуссена большую часть жизни провести не при французском дворе, а в Италии, где Пуссен черпал вдохновение в искусстве античности и Высокого Возрождения. Философское начало в картине Пуссена «И я был в Аркадии» («Аркадские пастухи»). Анализ основных работ мифологического жанра («Царство Флоры», «Танкред и Эрминия»).

Проблема героического пейзажа в творчестве Пуссена. Анализ пейзажей Пуссена на античную тему («Пейзаж с Полифемом»). ***Клод Лоррен*** – мастер классицистического и романтического пейзажа. Создание нового жанра пейзажа в «итало-французской» живописи. Поэтичность и лиризм в пейзажах Лоррена. Характер композиции и колорита в живописи Лоррена.

Раздел VI.
Искусство XVIII века

Итальянское искусство

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д.М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо – один из крупнейших живописцев XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов Станковые картины мастера. Тьеполо – портретист, график, офортист. Школа Тьеполо.

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская "ведута" (городской архитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди – ведущие живописцы Венеции. Фигурные композиции и пейзажи.

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Французское искусство. Развитие, характерные особенностиии представители стиля рококо

Роль французского искусства в эпоху Просвещения. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве. Творчество А. Ватто – создателя “галантных сцен”. Связь живописи Ватто с традициями фламандской и французской живописи первой половины XVII в. Ранние жанровые полотна Ватто – предвестие стиля рококо («Капризница»). Театральные сцены в творчестве Ватто. Анализ лучших картин художника («Жиль», «Паломничество на остров Киферу», «Лавка Жерсена»).

Стиль рококо и его эстетические установки. Рококо как одно из ведущих направлений французского искусства первой половины XVIII века (эпохи Людовика XV). Рококо – вычурный, причудливый, «жемчужина неправильной формы» (перевод с португальского), камерное, с определенной формой эротики, преломление стиля барокко в придворно-аристократическое искусство. Мастера рококо. Ф. Буше – крупнейший представитель этого направления. «Триумфы» и «туалеты» в творчестве художника – камерно-эротическое воплощение мифологического жанра.

Искусство Испании конца XVIII – начала IX века Творчество Гойи

Ф. Гойя – крупнейший представитель испанского искусства этого времени. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха» и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и романтизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания позднего Гойи. «Черные картины». Значение творчества художника для развития европейского искусства.

Раздел VII.
Искусство XIX века. (Самостоятельная работа.)

Романтизм и реализм во французском искусстве

Романтизм. Темы, сюжеты, образы. Хронологические рамки развития романтизма и его историческое значение. Мировоззренческая и стилистическая неоднородность романтизма: интерес к национальной средневековой истории и национальному своеобразию, к современности, к Востоку, к литературным сюжетам. Романтизм в оценке современников.

Романтизм в различных видах искусств. Романтизм в живописи (А. Гро, Т. Жерико, Э. Делакруа). ***Теодор Жерико.*** Ранние военные сцены Жерико. Развитие традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства в творчестве Жерико. Психологизм поздних портретов художника. “Плот Медузы” – программное произведение романтического искусства. Романтические и реалистические элементы в картине «Скачки в Эпсоме».

Эжен Делакруа: основные этапы творчества. Произведения “Ладья Данте”, “Хиосская резня”, “Смерть Сарданапала”, “Свобода, ведущая народ”, “Взятие крестоносцами Константинополя”. Колористические открытия художника и его влияние на европейскую живопись. Поиски героических образов. Новое понимание композиции и колорита. Декоративность поздних работ Делакруа, сложность их живописной структуры. Поиски драматического монументального стиля: батальные картины.

Сложение и развитие реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма.

Реализм в живописи (Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, К. Коро, «барбизонская школа»).

Оноре Домье – мастер французского критического реализма. Политическая сатира в графике Домье. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности. Значение творчества Домье в искусстве Западной Европы XIX века.

Развитие реалистического пейзажа. ***Барбизонская школа*** пейзажистов. Изучение и воспроизведение барбизонцами родной природы. Теодор Руссо – художник барбизонской школы; его внимание и интерес к повседневным, обыденным мотивам природы.

Камиль Коро – крупнейший французский пейзажист. Лирический, интимный, реалистический пейзаж в творчестве Коро. Женские портреты Коро. Колористические достижения, мастерство передачи света и воздуха.

Жан Франсуа Милле – выдающийся французский живописец-реалист. Портретное творчество. Изображение крестьянского труда. Создание монументального и поэтического образа крестьянина.

Гюстав Курбе и его роль в развитии французского реализма. Изображение повседневной действительности. Г. Курбе – “апостол реализма”. Значение художественных открытий Г. Курбе. Произведения Г. Курбе “Похороны в Орнане”, “Ателье”, “Здравствуйте, господин Курбе!”. Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины. Образы французской провинции в живописи Курбе. Разнообразие жанров Курбе: портреты, обнаженная натура, пейзажи, натюрморт.

Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма

Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов. Стараясь максимально точно выразить

впечатления от явлений окружающего мира, импрессионисты создали новый метод живописи, суть которого состояла в передаче внешнего мимолетного впечатления, света, тени, рефлексов на поверхности предметов раздельными мазками чистых красок, что зрительно растворяло форму в окружающей световоздушной среде. При рассмотрении творчества мастеров импрессионизма необходимо обратить внимание на своеобразие индивидуального художественного языка каждого живописца. Пейзаж как ведущий жанр живописи импрессионистов.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве. Известные пейзажи К. Моне («Впечатления. Восход солнца» и др.).

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара. Анализ лучших портретов художника («Жанна Самари», «Девочка с веером», серия «ню»).

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Искусство постимпрессионизма

Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»). Постимпрессионизм.

Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер. Раннее творчество Сезанна, его связь с импрессионизмом. Пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины Сезанна. Живописные достижения Сезанна. Стремление к синтезу формы и цвета, особенности композиционных приемов. Сезанн – как предтеча кубизма. Влияние Сезанна на развитие искусства XX века.

Винсент Ван Гог: поиск смысла жизни, поиск чувственных средств самовыражения; мир вне себя; природа и космос, личность и творчество. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Ван Гог – как предтеча экспрессионизма

Поль Гоген: особенности живописного языка. Гармония цвета. Декоративность, экспрессия. Образы человека и природы в произведениях художника. Черты символизма в его искусстве. Увлечение полинезийской экзотикой. Декоративно-плоскостная трактовка реального мира в работах Гогена. Гоген как предтеча примитивизма. Влияние Гогена на будущее поколение художников.

Анри Тулуз-Лотрек. Портреты Тулуз-Лотрека. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Раздел VIII.
Искусство XX века. (Самостоятельная работа.)

Основные направления искусства I половины XX века

Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в. (ок. 1899–1907).Творчество ***А. Ма-***

тисса. Анализ основных работ. Художники-фовисты: А. Марке, К. Ван Донген, М. Вламинк, А. Дерен, Ж. Руо, Ж. Брак, Р. Дюфи.

Кубизм (1907 – начало 1920-х гг.). Разрушение новоевропейской системы изображения в произведении изобразительного искусства. П. Пикассо и Ж. Брак как основоположники направления. ***Творчество П. Пикассо.*** «Голубой» и «розовый» периоды. Огромный успех последней выставки Пикассо в России (2010 год). Художники-кубисты: А. Дерен, Ф. Леже, М. Вламинк. Распространение кубизма в странах Европы, США, Японии, его влияние на формирование современного искусства.

Футуризм (1909–1914). Ф.Т. Маринетти – основатель и идеолог итальянского футуризма. Манифесты и теории футуризма. Прославление урбанизма, поэтизация и мифологизация скорости и объектов технической цивилизации. Творчество Дж. Балла, У. Боччони, Дж. Северини, К. Карра, Л. Руссоло.

Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост” (1905–1913, Дрезден). Творчество художников: Э.Л. Кирхнера, Э. Хеккеля, К. Шмидт-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна. Группа “Синий всадник” (1912–1914, Мюнхен). Ф. Марк, В. Кандинский, А. Макке, А. Явленский, М. Бекман. Распространение экспрессионизма в странах Европы и Латинской Америки (Мексика).

Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма. Объективная (геометрическая) абстракция – супрематизм (К. Малевич), русский конструктивизм (В. Татлин), неопластицизм (П. Мондриан). Деятельность Баухауза и творческих объединений “Круг и Квадрат” и “Абстракция – Творчество”. Абстрактный экспрессионизм (Д. Поллок). Основные этапы абстрактного искусства. Распространение абстракционизма в Западной Европе и США в конце 1940-х – конце 1950-х гг., его разновидности: бесформенное, или “информальное” искусство, абстрактный экспрессионизм (“живопись действия”), минимализм и др. Нью-Йорк как центр абстрактного искусства в послевоенный период.

Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества. Создание “антиискусства”: замена способов создания художественной формы способами антитворчества. “Ready-made”, изменение функции бытовых предметов и представление их как эстетических объектов. Лидеры направления: М. Дюшан, Ф. Пикабиа, Ж. Арп, М. Эрнст, К. Швиттерс, Т. Тцара. Творчество Марселя Дюшана и объект в искусстве XX века. Распространение идей дадаизма в странах Европы.

Искусство сюрреализма

Возникновение сюрреализма (1924). А. Бретон – теоретик и создатель сюрреализма. Провозглашение приоритета подсознательного в художественном творчестве. Сочетание иррационального с натуралистическим в произведениях художников. Метод “автоматического письма”. Новые техники: коллаж и т.д. Расцвет сюрреализма в 1920–1940-х гг. Творчество М. Эрнста, С. Дали, Р. Магритта, И. Танги, Х. Миро, Г. Арпа. Распространение сюрреализма после второй мировой войны в США, его влияние на художественные течения второй половины XX в. Анализ основных работ ***С. Дали*** («Постоянство памяти», «Предчувствие гражданской войны», портреты) и ***Р. Магритта.*** Сюрреализм и кинематограф (Л. Бунюэль).

От сюрреализма к поп-арту

Возникновение поп-арта в англо-американской культуре в середине XX века. Поп-арт – противодвижение абстрактного искусства. Поп-арт как культура широких масс – реклама, телевидение, культ звёзд и т.д. Прагматизм – как теоретическая основа

поп-арта. Основные эстетические установки поп-арта (массовизация творческого процесса,использование имитаций – муляжей, использование надписей, техники коллажей).

Творчество Э. Уорхола – одного из самых популярных американских художников середины XX века. Его основные работы в живописи и графике, их скандальная слава в мире. Эпатаж как неотъемлемый элемент поп-арта и творчества Уорхола. Уорхол и кинематограф. Экспериментальные работы Уорхола в кино: «Девушки из Челси», «Сон», «Небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг»).

Вопросы к семинарским занятиям по истории западноевропейского искусства

Античное искусство

1. Каковы духовные доминанты античной эпохи, предопределившие особенности древнегреческого искусства?
2. В каком виде художественного творчества наиболее ярко выразились эстетические и этические идеалы древних греков?
3. Назовите и дайте краткую характеристику основных типов древнегреческого архитектурного ордера.
4. Назовите основные типы древнегреческой скульптуры периода архаики.
5. Перечислите в хронологической последовательности произведения древнегреческих скульпторов, отражающие основные вехи в истории скульптуры Древней Греции.
6. Сравните чернофигурный и краснофигурный стили в вазописи.
7. Назовите основные художественные центры периода эллинизма.
8. В каком виде художественного творчества наиболее ярко выразились эстетические и этические идеалы древних римлян?
9. Назовите основные типы сооружений в архитектуре Древнего Рима.

Искусство эпохи Средневековья

1. В чем заключалась специфика художественного мировоззрения эпохи Средневековья? Сравните духовные доминанты античности и средневековой культуры.
2. В каком виде художественного творчества наиболее ярко отразились эстетические и этические идеалы эпохи Средневековья?
3. В чем сходство и различие романского и готического стилей? Почему готику называют искусством средневекового города?
4. Приведите примеры крупнейших романских и готических соборов.
5. Что такое витраж? Приведите примеры наиболее известных витражей средневековых соборов.

Искусство эпохи Возрождения

1. Каковы происхождение и смысл термина «Возрождение»? Каково историческое значение эпохи Возрождения в истории европейского искусства?
2. Каковы духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения? В чем заключались преемственность и различие художественных традиций эпохи античности и Возрождения?

3. Какое место в художественной жизни эпохи Возрождения занимали наука, искусство, религия?

4. Назовите основные периоды в истории искусства итальянского Возрождения и дайте их краткую характеристику.

5. Приведите примеры из биографий художников итальянского Возрождения, наиболее ярко характеризующие особенности художественного мировоззрения эпохи.

6. Какой вид художественного творчества в эпоху Возрождения занимал лидирующее положение и почему?

7. Дайте краткую характеристику основных особенностей художественного стиля эпохи Возрождения.

8. Назовите известные вам художественные школы итальянского Возрождения.

9. Назовите известные вам произведения портретного жанра эпохи Возрождения.

10. Каких художников и почему называют основоположниками ренессансного стиля в итальянском искусстве?

11. Назовите известные вам архитектурные сооружения, созданные в период Возрождения, и дайте их краткую характеристику.

12. В чем заключается и чем объясняется своеобразие художественного стиля венецианского Возрождения?

13. Что означает выражение «Северное Возрождение»? В чем сходство и отличие этого феномена европейской культуры от итальянского Возрождения?

14. Крупнейшие живописцы нидерландского и немецкого Возрождения.

Искусство XVII–XVIII веков

1. Какие художественные стили получили развитие в западноевропейском искусстве XVII – XVIII веков?

2. Дайте краткую характеристику художественного стиля барокко. Приведите примеры соответствующих произведений искусства.

3. К какому художественному направлению относится творчество «малых голландцев»?

4. Какие религиозные и мифологические сюжеты нашли свое отражение в творчестве Рембрандта? Приведите примеры.

5. Назовите известные вам произведения Рембрандта, находящиеся в Государственном Эрмитаже; дайте их краткую характеристику.

6. Дайте сравнительную характеристику творчества живописцев XVII века, работавших в портретном жанре.

7. Что означает понятие «галантный век» применительно к западноевропейской художественной культуре XVIII века?

8. Дайте краткую характеристику художественного стиля рококо. Приведите примеры соответствующих произведений искусства.

Искусство XIX–XX веков

1. В чем причина многостилья эпохи XIX века? В каких художественных направлениях, течениях, стилях наиболее ярко отразился духовный облик эпохи?

2. Охарактеризуйте романтизм как художественное явление. Приведите примеры соответствующих произведений искусства.

3. Определите отличительные особенности реалистического художественного метода.

4. Охарактеризуйте общественное положение художника в европейской культуре XIX века.

5. Каковы истоки и эстетические принципы импрессионизма как художественного течения?

6. Что означает выражение «Салон отверженных»?

7. Назовите наиболее выдающихся представителей постимпрессионизма во французской живописи.

8. Приведите примеры художественных произведений, в которых наиболее ярко выразились эстетические принципы стиля модерн?

9. Крупнейший представитель фовизма в европейской живописи начала XX века.

10. Крупнейший представитель кубизма в европейском искусстве первой четверти XX века.

11. Назовите основные особенности сюрреализма и его крупных представителей.

12. Крупнейший представитель поп-арта в искусстве II половины XX века.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Вопросы к рубежному контролю 5 семестр.

Античное искусство.

10. Особенности древнегреческого искусства в контексте античной картины мира.
11. Эстетические установки и идеалы древних греков.
12. Основные принципы древнегреческой скульптуры.
13. Основные художественные особенности искусства эллинизма.
14. Специфика изобразительного искусства эпохи средневековья в контексте религиозной картины мира.
15. Эстетические идеалы эпохи средневековья.
16. Компаративный анализ романского и готического стилей.
17. Изобразительное искусство в контексте средневековой городской культуры.

Вопросы к 6 семестру

15. Сравнительная характеристика основных художественных школ итальянского Возрождения.
16. Возрождение в контексте национальной культуры Италии.
17. Караваджизм и академизм: сравнительная характеристика.
18. Основные жанры английского искусства.
19. Особенности развития фламандского и голландского искусства: сравнительная характеристика.

2.Темы рефератов по дисциплине «История ИЗО».

1) **Цель** выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем культурологического знания в контексте изобразительного искусства.

Темы рефератов.

1. Скульптура Древней Греции.
2. Римский реалистический скульптурный портрет.
3. Романское искусство.
4. Готика в искусстве Франции и Германии.
5. Проторенессанс в Италии.
6. Раннее Возрождение в Италии.
7. Высокое Возрождение в Италии.
8. Искусство Венеции XVI века.
9. Старые Нидерланды в эпоху Возрождения.
10. Искусство Германии в эпоху Возрождения.
11. Искусство Возрождения во Франции.
12. Искусство Испании XVI-XVII веков.
13. Искусство Фландрии XVII века.
14. Искусство Голландии XVII века.
15. Искусство Франции XVII века.
16. Искусство Франции XVIII века.
17. Искусство Италии XVII-XVIII веков.
18. Искусство Англии XVIII века.
19. Искусство Франции первой половины XIX века.
20. Искусство Франции середины XIX века.
21. Импрессионизм в искусстве Франции.
22. Постимпрессионизм в искусстве Франции.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

Критерии	Показатели
Новизна реферированного теста 3 балла	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений
Степень раскрытия сущности проблемы 3 балла	- соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы
Обоснованность выбора источников 2 балл	- круг, полнота использования литературных источников по проблеме
Соблюдение требований к оформлению 1 балл	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - соблюдение требований к оформлению и объему реферата
Грамотность 1 балл	- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - литературный стиль.

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 10 баллов.

3. Подготовка сообщения и презентации.

Презентация и сообщение демонстрируется студентами на семинарских занятиях. Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Практические советы по подготовке презентации изложены в Методических рекомендациях по самостоятельной работе студентов по дисциплине «История искусства».

Темы и вопросы к семинарским занятиям.

Тема: Античное искусство.

1. Общая характеристика крито-микенского периода (III – II тыс. до н.э.).
2. Кносский дворец: особенности архитектуры и фресковой живописи.
3. Микенская архитектура.
4. Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.
5. Искусство древней Греции эпохи классики.
6. Искусство эпохи эллинизма.
7. Особенности искусства древнего Рима.
8. Архитектура Римской республики.
9. Архитектура Римской империи.

Тема:Искусство эпохи средневековья.

1. Особенности Романского искусства.
2. Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».
3. Особенности готического искусства.
4. Крупнейшие памятники готики во Франции
5. Крупнейшие памятники готики в Германии.
6. Особенности итальянской готики.
7. Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма.
8. Ведущий элемент декора – витраж. Примеры витражной живописи.

Тема: Значение, периодизация и важнейшие особенности итальянского Возрождения.

1. Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV вв.).
2. Зарождение ренессансных традиций.
3. Общие темы и сюжеты живописи Возрождения.
4. Творчество Джотто.
5. Творчество живописцев Сиенской школы.

Тема: Раннее Возрождение в Италии.

1. Флоренция как центр искусства кватроченто.
2. Особенности архитектуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
3. Особенности скульптуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
4. Основные работы Мазаччо.
5. Творчество С. Боттичелли.

Тема:Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

1. Леонардо да Винчи: связь биографии и творчества.
2. Основные работы Леонардо.
3. Сфумато и основные особенности творчества Леонардо.
4. Микеланджело: биография, основные работы.
5. Основные скульптурные работы Микеланджело.
6. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане.
7. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело – как предвестник барокко.

Тема: Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.

1. Особенности Возрождения в Нидерландах.
2. Появление пейзажа в искусстве Северного Возрождения.
3. «Гентский алтарь» братьев ван Эйков.
4. Творчество И.Босха.
5. Творчество П.Брейгеля.

Тема: Возрождение в Германии .

1. Национальные особенности Возрождения в Германии.
2. Реформация и искусство Германии.
3. Творчество А. Дюрера.
4. Дюрер - теоретик искусства.
5. Творчество Г. Гольбейна.
6. Творчество Гольбейна в Англии и становление английской портретной живописи.

2) Тема: Французское искусство.

1. Французское искусство: национальные особенности и стили.
2. Никола Пуссен – главный представитель классицизма.
3. Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа.
4. Ж. де Латур и караваджизм во Франции
5. Ф.Буше и рококо.
6. Романтизм и реализм во французском искусстве.
7. Теодор Жерико. Традиции романтизма.
8. Эжен Делакруа.
9. Реализм в живописи (Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, К. Коро, «барбизонская школа»).

Тема: Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

1. Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов.
2. Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа.
3. Огюст Ренуар.
4. Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро.
5. Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»).
6. Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер.
7. Винсент Ван Гог: своеобразие художественных приемов.
8. Поль Гоген: особенности живописного языка.
9. Анри Тулуз-Лотрек.. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Тема: Искусство XX века.

Основные направления искусства I половины XX в.

1. Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в.
2. Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.).
3. Футуризм (1909–1914).
4. Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост”.

5. Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма.
6. Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества.
7. Искусство сюрреализма.
8. От сюрреализма к поп-арту.

4.Контрольные работы

3) Контрольная работа ориентирована на развитие навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем истории искусства, а также навыков письменного изложения собственных мыслей и отношения к различным процессам художественной культуры

Контрольные работы 5 семестр.

1. Выявите периодизацию истории искусства античного общества.
2. Дайте характеристику Эгейского искусства.
3. Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура, керамика, скульптура).
4. Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров.
5. Дайте характеристику Афинскому Акрополю.
6. Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции.
7. Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры.
8. Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного моря.
9. Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э.).
10. Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного портрета.
11. Дайте характеристику архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития.
12. Проанализируйте искусство и архитектуру римских провинций.
13. Определите периодизацию и основные черты средневекового искусства.
14. Какова роль Византии в истории средневекового искусства?
15. Дайте характеристику архитектуры Византии.
16. Охарактеризуйте мозаику и фрески в искусстве Византии.
17. Дайте характеристику Византийской иконописи.
18. Выявите влияние византийского искусства на искусство Европы и России.

5. Примерные вопросы к зачету с оценкой.
Зачет проводится в 5 семестре.

1. Эстетические доминанты античного искусства.
2. Мифологическая картина мира в истории античного искусства.
3. Искусство Древней Греции эпохи архаики.
4. Историческая динамика древнегреческой скульптуры.
5. Синтез культур и искусств в эпоху эллинизма.
6. Важнейшие памятники искусства древнего Рима.
7. Романское искусство и раннеготическое искусство: сравнительная характеристика.
10. Зрелая готика во Франции и Германии. Крупнейшие соборы.
11. «Пламенеющая» готика в странах Западной Европы.

13. Значение, периодизация и важнейшие особенности искусства итальянского Возрождения.
14. Творчество Джотто и Чимабуэ.
15. Мазаччо – основоположник итальянской живописи эпохи кватроченто.
16. Донателло – крупнейший скульптор эпохи кватроченто.
17. Флоренция как центр итальянского возрождения.
18. Умбрийская и Падуанская школы.
19. Сиенская школа.
20. Творчество Леонардо да Винчи.
21. Творчество Рафаэля.
22. Творчество Микеланджело.
23. Венецианская школа живописи: Кривелли, Джорджоне, Тициана.

Примерные вопросы к экзамену.
Экзамен проводится в 6 семестре.

1.Важнейшие особенности искусства Возрождения в Нидерландах и Германии.
2. Творчество И. Босха.
3. Творчество П. Брейгеля.
4. А. Дюрер – крупнейший представитель немецкого Возрождения.
5. Творчество Г. Гольбейна и Л. Кранаха.
6. Основные направления развития европейского искусства 17 века.
7. Творчество Караваджо и его значение для развития искусства 17 века.
8. Архитектура итальянского барокко. Творчество Ф. Борромини.
9. Творчество Л. Бернини – вершина развития итальянского барокко.
10. «Золотой Век» испанского искусства и его характерные черты.
11. Творчество Эль Греко.
12. Демократизм творчества Риберы и Сурбарана.
13.Творчество Веласкеса – вершина развития испанского искусства 17 века.
14. Творчество Рубенса - вершина развития фламандского искусства 17 века.
15. Творчество Йорданса и Снейдерса.
16. А. Ван Дейк – крупнейший фламандский портретист.
17. Творчество Рембрандта – вершина развития голландского искусства 17 века.
18. Французское искусство 17 века. Основные тенденции развития.
19. Н. Пуссен. – крупнейший представитель живописи классицизма.
20. Основные тенденции развития европейского искусства 18 века.
21. Важнейшие особенности и представители рококо во французском искусстве.
22. Реалистические тенденции во французской живописи 2 – й половины 18 века.
23. Английское искусство 18 века. Жанровая и портретная живопись.
24. Английская пейзажная живопись конца 18 – нач. 19 в.
25. Творчество Ф. Гойи.
26. Французское искусство конца 18 – нач. 19 в. Творчество Ж. – Л. Давида.
27. Важнейшие особенности и представители романтизма во французской живописи 1 половины 19 века.
28. Важнейшие особенности и принципы искусства импрессионизма.
29. От импрессионизма к постимпрессионизму. Творчество В. Ван Гога.
30. Стиль «модерн» в архитектуре 20 века. Творчество А. Гауди.
31. Важнейшие особенности и представители искусства экспрессионизма.
32. Развитие кубизма. Творчество П. Пикассо.
33. Искусство дадаизма. Художественные особенности и представители.
34. Сюрреализм в искусстве 20 века. Творчество С. Дали.

35. Абстракционизм в европейском искусстве.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины.

Литература по истории русского искусства.

Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М., 2016..

Дополнительная литература

1. *Аронов А.А. Мировая художественная культура. Россия, конец XIX – начало XX века. – М., 1998.*
2. *Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX в. – М., 1995.*
3. *История русского и советского искусства / Под общ. ред. Д.В. Сарабьянова. – Изд. 2-е. – М., 1989. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX в.: Курс лекций. – М., 1989.*
4. *Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 2002.*
5. *Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М., 1993.*
6. *Шедевры Государственной Третьяковской галереи. – М., 2007.*

Литература по истории зарубежного искусства.

Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. Изд. 4-е. М., 2008.

Дополнительная литература

5. Алпатов. М.В. и др. Искусство: Книга для чтения. М., 1969.

6. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрож-дения. М., 1976.

7. Аникст А.А. История искусства стран Западной Европы от Воз-рождения до начала XX века. М., 1980.

8. Арган Дж. К. История итальянского искусства. М., 2000.

9. Барокко: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р. Тома-на. М., 2000.

10. Батракова С.П. Художник XX века и язык живописи: От Сезан-на до Пикассо. М., 1996.

11. Бахтин М.М. Творчество Рабле и народная культура Средневе-ковья и Ренессанса. М., 1965.

8. Вельфлин Г. Классическое искусство. Спб., 1999.

9. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эво-люции стиля в новом искусстве. Спб., 1994.

13. Герман М. Модернизм. Спб., 2003.

14. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 2000.

15. Данилова Е.И. Искусство Средних веков и Возрождения. М., 1984.

16. *Дживелегов А.К. Творцы итальянского Возрождения. М., 1998.*
17. *Дмитриева Н.А. и Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. М., 1986.*
18. *Европейская живопись XIII – XX вв. Энциклопедический словарь. М., 1999.*
19. *Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культу-ра. М., 1998.*
20. *Искусство Европы. Живопись Северной Европы. М., 2002.*
21. *История зарубежного искусства: Учебник / Под ред. М.Т.Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. М., 1984.*
22. *История мирового искусства. Изобразительное искусство и архи-тектура XX века. М., 1993.*
23. *Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. М., 1996.*
24. *Муратов П. Образы Италии. Тт. I, II. М., 1994.*
25. *Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. М., 1991.*
26. *Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М., 2002.*
27. *Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.*
28. *Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.*
29. *Чубова А.П. Античные мастера. М.,1986.*
30. *Энциклопедический словарь живописи / Под ред. М. Лаклотта и Ж. Кюзена. М., 1997.*
31. *Энциклопедический словарь. Искусство Западной Европы. М., 2000.*
32. *Якимович А.К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира. М., 2003.*
33. *Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.*

Интернет-ресурсы по русскому искусству

1. *http://witcombe. bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html – каталог ссылок по истории искусства, музейным сайтам.*
2. *http://www.museum.ru – Музеи России: музейные сайты, выставочные залы и галереи.*
3. *http://.www.rusmuseum.ru – Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.*
4. *http://www/ tretykov.ru – Государственная Третьяковская галерея, Москва.*

Интернет-ресурсы по зарубежному искусству

1. http://witcombe. bcpw. sbc. edu/ARTHLinks. html – каталог ссылок по истории искусства, музейным сайтам.

2. http://www. artchive. com/artchive/ftptos – каталог ссылок мастеров живописи.

3. http://dir. yahoo. com/Arts/Artists/Masters/Painters – каталог ссылок мастеров живописи.

4. http://www. hermitage. ru – Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

5. http://www. global-one. ru/culture/pushkin – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.

6. http://www. louvre. fr – Лувр, Париж.

7. http://www. musee-orsay. fr. 8081 – музей д'Орсе, Париж.

8. http://www. nationalgallery. org. uk – Национальная галерея, Лон-дон.

9. http://www. tate. org. uk – Галерея Тейт, Лондон.

10. http://www. british-museum. ac. uk – Британский музей, Лондон.

11. http://www. smb. spk-berlin. de/d/index. html – Государственные музеи, Берлин.

12. http://www. culture. gr/2/21/toc/katalog. html – каталог ссылок на сайты греческих музеев на сайте министерства культуры Греции.

13. http://www. spanish-arts. com – Прадо, Мадрид.

14. http://www. museoprado. mcu. es/prado/html/ihome/html – музей Прадо, Мадрид.

15. http://www. uffizi. firenze. it/welcomeE. html – галерея Уффици, Флоренция.

16. http://www. arca. net/uffizi/index1. html – галерея Уффици, Флоренция.

17. http://www. ics. it/mimu/musei/arte. htm – художественные музеи Милана.

18. http://www. christusrex. org/www1/vaticano/0-Musei. html – Вати-канские музеи.

19. http://www. christusrex. org/www1/sistine/0-Tour. html – Сикстин-ская капелла.

20. http://www. rijksmuseum. nl – Рейксмюсеум, Амстердам.

21. http://www. nga. gov – Национальная галерея, Вашингтон.

22. ttp://www. metmuseum. org/home. asp – Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

23. http://www. kfki. hu/~arthp/welcome. html – "Европейская живо-пись XII – первой половины XVIII веков".

24. http://www. sunite. dk/cgfa – "Европейская живопись XII–XX ве-ков".

25. http://www. loyono. edu/artis – "Искусство XX века".

26. http://www. mcad. edu/AICT/html – "История изобразительного искусства и архитектуры" (от античности до XX века).

27. http://leonardo

Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
- ООО «Издательство Лань».
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

***9.Перечень информационных технологий**, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).*

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

***10. Описание материально-технической базы**, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.*
Занятия по истории искусства должны проводиться в специально оборудованных аудиториях, оснащенных соответствующим оборудованием, необходимым для демонстрации видео-, аудиоматериала, презентаций.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается ис-

пользование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Автор Гармиза Н.В.,кандидат философских наук,доцент