

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет»**

Кафедра рисунка и живописи

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Основной образовательной программы по специальности 070603.65 «Искусство интерьера»,
070801.65 «Декоративно-прикладное искусство»

Благовещенск 2012

УМКД разработан старшим преподавателем кафедры рисунка и живописи Малаховой Юлией Владимировной

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры

Протокол заседания кафедры от «___»_____ 201__ г. №_____

Зав. кафедрой _____ /Л.К. Водянина/

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания УМСС 070603.65 «Искусство интерьера», 070801.65 «Декоративно-прикладное искусство»

От «___»_____ 201__ г. №_____

Председатель УМСС _____ / Е.Б. Коробий/

1 Рабочая программа учебной дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования в сфере культуры и искусства.

Задачи изучения дисциплины являются: изучение сущности, структуры и механизмов функционирования художественной культуры; изучение теоретических основ художественной грамоты на примерах исторического развития искусства; формирование представления о сущности и особенностях различных видов искусства, художественных процессов развития искусства, художественных стилей, школ, направлений; овладение приемами и методами анализа объектов и явлений искусства; формирование представления об основных проблемах и тенденциях развития современного искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- 1) Знать: основные хронологические периоды развития мировой и отечественной культуры; основные стилистические признаки искусства стран, народов и эпох;
- 2) Уметь: сравнивать искусство того или иного периода; составлять классификацию видов; дать образную, сравнительную и историческую характеристику предметов искусства;
- 3) Владеть навыками оценки художественных процессов и явлений, профессионального видения и анализирования произведений искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «История культуры и искусства» относится к базовой части дисциплин общепрофессионального цикла, в который также входят дисциплины: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Спецживопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Учебная практика».

Знание теоретических основ художественной грамоты на примерах исторического развития искусств, владение приемами и методами анализа и синтеза объектов и явлений искусства является необходимым условием для развития интеллекта и творческого воображения художника-дизайнера. Дисциплина «История культуры и искусства» является познавательной основой для художественных дисциплин во всех областях древней, классической, а также современной живописи и скульптуры и способствует формированию «художественного видения», необходимого при освоении основ профилирующих дисциплин, таких как моделирование, проектирование и др.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекц	срс	всего	
1	Теория искусства Специфика графики. Специфика живописи. Специфика скульптуры.	1	1-8	16	16	32	Устный опрос

	Специфика архитектуры						
2	Искусство Древнего мира. Культура первобытного общества. Искусство Древнего Египта. Культура и искусство Междуречья. Культура и искусство Древней Греции и Рима.	1 2	9- 18 1- 16	52	50	102	Проверка реферата Зачет Проверка письменного анализа произведения искусства Экзамен
3	Культура и искусство средних веков. Культура и искусство христианского мира. Искусство Византии. Искусство Западной Европы романского стиля. Искусство Западной Европы готического стиля. Искусство Древней	3 4	1- 18 1- 16	68	62	130	Устный опрос Проверка реферата Зачет Экзамен Проверка письменного анализа произведения искусства
4	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения. Проторенессанс. Раннее Возрождение. Высокое Возрождение. Позднее Возрождение. Искусство Северного	5	1-9	18	18	36	Устный опрос Проверка реферата
5	Западноевропейское и русское искусство 17-18 вв. Искусство Италии 17в. Искусство Испании 17в. Искусство Фландрии 17в. Искусство Голландии 17в. Искусство Франции 17в. Искусство Франции 18в. Искусство Англии 18 в. Искусство России 18 в.	5 6	10- 18 1- 16	50	50	100	Проверка творческого задания Устный опрос Зачет Проверка письменного анализа произведения искусства Экзамен
6	Искусство Западной Европы и России 19 века. Романтизм в искусстве. Реализм в искусстве. Импрессионизм в искусстве. Постимпрессионизм в	7 8	1- 18 1- 16	68	62 18	130	Устный опрос Проверка реферата, Зачет Проверка письменного анализа произведения искусства Экзамен

7	Мировая художественная культура 20 века. Искусство Западной Европы и США 20в. Культура и искусство России 20 в.	9 10	1- 18 1- 16	68	62	130	Проверка реферата Зачет Проверка письменного анализа произведения искусства Устный опрос Экзамен
	Всего часов			340	320	660	

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Лекции.

Раздел 1. Теория искусства

Тема 1. Введение в историческое изучение искусства

Сущность искусства. Определение, понятие, функции. Искусство и наука об искусстве. Краткая история и методология изучения искусства. Виды искусства и классификация. Стили и жанры в искусстве. Школы и направления. Приемы и методы анализа произведений искусства. Специфика графики, виды графики. Определение, специфика и понятие живописи. Виды живописи. Специфика и виды скульптуры. Понятие и определение архитектуры. Виды архитектуры.

Раздел 2 Искусство Древнего мира

Тема 2. Культура и искусство первобытного общества

Введение. Анализ литературы. Периодизация. Общая характеристика самого древнего периода. Проблема происхождения искусства. Знакомство с различными теориями этой проблемы. Мироощущение первобытного человека. Функции искусства. Очаги первобытной культуры. Искусство палеолита. Живопись. Пещеры Альтамира, Фон-де-Гом, Ласко. История археологических открытий. Характеристика и особенности палеолитической живописи. Наскальная живопись неолита. Особенности и сравнительная характеристика изображений. Возникновение скульптуры. «Палеолитические Венеры», особенности пластической выразительности. Возникновение керамики и орнамента. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Памятники первобытной культуры на территории России.

Тема 3. Искусство Древнего Египта

Климатические и географические особенности страны. Хозяйственная жизнь Египта и значение в ней ирригационного земледелия. Монументальность древнеегипетского искусства, его синкретический характер. Мифология. Культ захоронений и его связь с искусством. Периодизация древнеегипетского искусства. Основные памятники архитектуры Древнего царства. Развитие египетского портрета в связи с культом захоронений. Роль канона. Неповторимое индивидуальное своеобразие египетского портрета. Рельеф и роспись. Художественное ремесло. Построчность, повествовательность сюжетов, декоративность и сочетание с иероглифами. Ограниченность синтеза архитектуры и изобразительного искусства. Появление осевой композиции, колоннады, опоясывающей террасы храма и двора колонных галерей, и протодорического типа колонны, пилонов. Рельефы и росписи. Мелкая пластика. Ведущее место фиванской скульптурной школы. Расцвет прикладного искусства. Искусство времени Эхнатона. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла. Упадок Египта и угасание его культуры. Попытки сохранения традиций в архитектуре и изобразительном искусстве.

Тема 4. Культура и искусство Междуречья

Введение. История археологических открытий в этом регионе. Периодизация. Географические и социальные условия. Мифология и религиозные представления. Письменность и литературы. Искусство Шумера и Аккада. Архитектура. Строительный материал. Скульптурные и рельефные изображения. Культура Вавилона и Ассирии.

Дворцы и зиккураты. Портальная скульптура. Рельефные композиции. Характер изображения человека и животных. Ворота богини Иштар. Глазурованная облицовка в архитектуре Вавилона. Искусство Ирана эпохи Ахеменидов. Гробница Кира. Ападаны. «Воины» - изразцовый фриз из Суз. Значение культуры Междуречья для других регионов.

Тема 5. Культура и искусство античного мира

Периодизация искусства античного мира. Общественно – исторические и географические условия развития греческих городов - государств (полисов). Антропоморфизм греческой мифологии и греческого искусства. Архитектура. Возникновение ордерной системы. Типы древнегреческих храмов. Скульптура. Прикладное искусство. Вазы и вазопись. Скульптура ранней классики. Роль скульптуры в храмовом комплексе. Творчество Фидия. Высокая классика. Творчество Поликлета и Мирона. Искусство поздней классики. Творчество Лисиппа, Скопаса, Праксителя. Искусство эллинизма. Сложение основных художественных школ.

Искусство Древнего Рима. Периодизация римского искусства. Истоки искусства Древнего Рима. Архитектура. Римские дома. Утилитарные постройки (акведуки, дороги) Планировки городов. Римские храмы; их особенности. Римская скульптура. Монументальные статуи. Происхождение и развитие римского скульптурного портрета. Римские исторические рельефы. Живопись в Древнем Риме. Помпейские росписи. Смена различных стилей. Римские мозаики. Роль культуры и искусства Рима для позднейшего развития искусства в Европе и на Ближнем Востоке.

Раздел 3. Культура и искусство средних веков

Тема 6. Культура и искусство христианского мира

Искусство Византии (6-15вв.)

Введение. Анализ литературы. Периодизация. Юстиниановский период. Архитектура. Сведения о светской архитектуре в письменных свидетельствах. Ведущая роль столичной школы. Типы христианских храмов. Монументальная византийская живопись и иконы. Мозаика. Византийское искусство в 7 – 15 вв. Иконоборчество. Новый тип храма - крестовокупольный. Роль Византии в сохранении и развитии античных традиций.

Культура и искусство Западной Европы романского стиля. Западная Европа в период феодальной раздробленности. Роль церкви. Наличие местных школ. Возникновение термина «романское искусство». Характеристика стиля. Архитектура - ведущий вид средневекового искусства. Города раннего Средневековья.

Общий характер романского стиля для всех стран Западной Европы. Строительство замков феодалов, церквей и монастырей. Скульптура и рельефы романских храмов. Связь скульптурного убранства с архитектурой. Религиозная тематика. Живопись. Фрески романских храмов.

Культура и искусство Западной Европы готического стиля. Возникновение термина «готика». Стиль «Оживаль» - стиль стрельчатых арок. Хронологические рамки. Влияние развития городов – коммун на строительство готических соборов. Роль собора в жизни средневекового города. Сущность готической конструкции. Синтез искусств в готическом храме. Роль витражей. Скульптурное убранство. Широкое использование в скульптуре фольклорных мотивов. Интерес к явлениям реального мира. Появление портретов в скульптуре. Символический характер общего замысла: воплощение образа вселенной. «Пламенеющая готика». Гражданское строительство. Палаццо, ратуши, лоджии.

Культура и искусство Древней Руси

Народные истоки русского искусства. Многообразие художественного наследия русского народа. Национальное своеобразие русской художественной культуры. Место и значение русского искусства в истории мирового искусства. Периодизация русского искусства. Сведения об архитектуре и скульптуре древних славян. Славянская языческая религия. Расцвет Киевского государства в XI веке. Влияние языческой

мифологии, а также культуры Византии на искусство Киевской Руси. Особенности и своеобразие культуры и искусства Киевской Руси. Архитектура. Монументальная живопись. Развитие иконописи на Руси. Книжная миниатюра. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Своеобразие каменного зодчества. Русские иконы XI – XII веков. Тяжелые последствия татаро – монгольского нашествия для русского народа и его искусства. Искусство Новгорода и Пскова XI-XV веков. Архитектура. Фресковая живопись Новгородской Софии. Расцвет новгородской иконописи XIV веке. Феофан Грек. Искусство Москвы XIV-XV веков. Формирование особенностей московской архитектуры и значение владими́ро - суздальского наследия. Московская школа иконописи. Творчество А. Рублева. Росписи Характеристика иконостаса на примере иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля (XV – XVIIвв). Древнерусское искусство XVI века. Ведущая роль архитектуры среди других видов искусства. Московский Кремль. Шатровое зодчество. Дионисий и живопись XVIв. Возникновение Строгановской иконописной школы. Прокопий Чирин. Древнерусское искусство XVII. Противоречивость развития культуры. Борьба старого и нового. Возрастание удельного веса светской архитектуры. Деревянная архитектура. Новаторские искания в иконописи, их половинчатость. С.Ушаков и его живописные произведения. Зарождение портретной живописи. Прикладное искусство. Мировое значение средневекового русского искусства.

Тема 7. Культура и искусство мусульманских народов

Введение. Анализ литературы. Влияние образования Арабского халифата и распространения ислама из развитие культуры и искусства. Периодизация искусства стран Ближнего и Среднего Востока. Архитектура. Ведущая роль архитектуры и художественных ремесел. Основные типы архитектурных сооружений: мечеть, медресе, дворец, мавзолей. Типы мечетей. Искусство Средней Азии. Архитектура. Портально – купольные сооружения эпохи Тимура и его последователей. Изобразительное искусство. Ведущая роль орнамента, типы орнаментов.

Тема 8. Культура и искусство Индии

Специфика исторического развития Индии. Символический характер искусства Индии. Неразрывная связь архитектуры, скульптуры и живописи. Своеобразие архитектуры Индии. Ступы. Монолитные столбы - стамбха. Скальные храмы. Пещерные храмы в Аджанте. Мавзолеи и храмы. Скульптура. Сочетание одухотворенности с полнокровностью и чувственностью. «Растительный», природный характер индийской пластики. Греко – буддийское искусство Гандхармы. Живопись Аджанты. Значение искусства Индии.

Тема 9. Культура и искусство стран Дальнего Востока

Культура Китая. Непрерывность развития культуры, прочная преемственность традиций. Прогрессивная роль канона в китайском искусстве. Стремление к синтезирующему охвату всех жизненных явлений, к установлению их взаимосвязей, поиски выражения в каждой детали бытия идеи вселенной. Влияние природы на искусство Китая. Природа как объект религиозного поклонения и философского осмысления. Открытие эстетической ценности природы. Возникновение самостоятельного жанра пейзажной живописи, его ведущее значение. Особенности передачи пространства и времени в живописи. Пантеистическое мировосприятие в период расцвета средневековой китайской культуры и его роль. Архитектура, культовая и гражданская. Пагоды, дворцы, монастыри, деревянные дома – киоски. Связь живописи с каллиграфией, философией, поэзией. Техника и материал.

Культура Японии. Истоки японского искусства. Влияние экономического и общественно – политического развития, философских учений и религии на искусство. Влияние на культуру Японии буддийского искусства Китая и Кореи. Архитектура культовая и гражданская. Особенности архитектурных конструкций, строительный материал. Связь архитектурного ансамбля с природой. Жилые дома, лаконизм и

простота в оформлении интерьера и внешнего решения. Принцип трансформации архитектурного пространства. Японские сады. Скульптура. Бронзовые и деревянные скульптуры Будды. Особенности мелкой пластики. Нэцкэ. Живопись. Японская школа живописи Ямато – э. Роспись ширм, стен домов, иллюстрации на свитках к литературным произведениям. Ксилография. Ее особенности, демократичность. Сложение школы Укие – э (искусство повседневного мира).

Раздел 4. Западноевропейское и русское искусство эпохи Возрождения

Тема 10. Культура и искусство Эпохи Возрождения в Италии

Исторические, экономические и социальные особенности эпохи. Значение городов как торговых, политических и культурных центров. Периодизация эпохи Возрождения. Обращение к античности. Изучение анатомии, пропорций, перспективы, законов освещения. Гуманистический характер культуры и искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс. Живопись Джотто. Роль Флоренции в искусстве и общественной жизни Италии 15в. Архитектура. Новое понимание объема и пространства. Использование античных традиций и конструктивных завоеваний готики. Ф. Брунеллески. Скульптура Донателло. Искусство последней трети 15 в. Искусство Высокого Возрождения. Выдвижение школ Рима и Венеции. Маньеризм: преобладание внешней формы над содержанием, нарастание субъективизма и болезненного излома. Своеобразие Высокого Возрождения в Венеции. Господствующая роль живописи. Особенности колорита, световоздушной перспективы. Роль пейзажа в произведениях венецианских художников. Позднее венецианское Возрождение. Творчество Веронезе и Тинторетто – завершение этапа Позднего Возрождения.

Тема 11. Культура и искусство Северного Возрождения

Основные отличия Северного Возрождения от итальянского. Нидерланды. Расцвет городов в 14 – 15 вв. Развитие станковой живописи. Художественная реформа братьев Губерта и Яна Ван Эйков. Особенности композиционного и колористического решения. Творчество Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший. Его роль в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа. Германия. Особенности развития страны в 16в. Альбрехт Дюрер - великий художник и мыслитель. Ганс Гольбейн Младший – мастер реалистического портрета.

Раздел 5. Западноевропейское искусство 17-18 вв.

Тема 12. Искусство Итальянской школы 17 века

Общая характеристика исторического и культурного развития стран Западной Европы в 17 в. Развитие капиталистических отношений и разложение феодальной системы. Проблема стиля в искусстве 17в. Лоренцо Бернини - архитектор, скульптор, живописец. Бернини как основоположник стиля зрелого барокко. Особенности стиля. Микеланджело Меризи да Караваджо. Значение переворота, произведенного Караваджо в живописи. Академическое направление. Болонская Академия, ее доктрина. История и значение термина «академизм». Творчество Аннибале Карраччи.

Тема 13. Искусство Испанской школы 17 века

Особенности исторического развития Испании. Значение реконквисты и создании национальной культуры. Золотой век испанского искусства. Эль Греко (Доменико Теотокопули). Субъективно - мистический, трагический характер его творчества. Творчество Хусепе Рибера. Франсиско Сурбаран – мастер натюрморта и портрета. Диего Веласкес – крупнейший мастер европейского реализма. Значение творчества

Веласкеса для развития европейского реалистического искусства. Творчество Э. Мурильо.

Тема 14. Искусство Фландрии 17 века

Значение буржуазной революции 16в для развития социально - экономической и культурной жизни Нидерландов. Разделение страны на части: Фландрию и Голландию. Основные характерные черты фламандской живописи. Питер Пауль Рубенс - крупнейший мастер 17 в. Антонис Ван – Дейк - создатель нового общеевропейского,

репрезентативного, аристократического портрета. Творчество Якоба Иорданса. Франс Снейдерс – крупнейший мастер натюрморта 17в., создатель монументально – декоративного натюрморта. Адриан Броувер, Давид Тенирс – их творчество.

Тема 15. Искусство Голландии 17 века

Расцвет культуры как результата уничтожения сословных барьеров и феодальных пережитков. Преобладающее значение живописи. Творчество Франса Хальса. Вермеер Дельфтский. Лирико – созерцательный характер творчества. «Малые голландцы». Поэтизация повседневности. Жанровая живопись. Адриан Ван Остаде - представитель крестьянского жанра. Терборх, Питер де Хох, Ян Стен. Развитие национального демократического пейзажа - Ян Ван Гойен. Особенности композиции и живописного решения. Создание пейзажа настроения - Якоб Ван Рейсдал. Появление черт зарождающегося стиля барокко. Влияние творчества Микеланджело на современных ему художников и последующие поколения. Натюрморт. Своеобразие голландского натюрморта. Упадок живописи в конце 17в.

Тема 16. Искусство Франции 17 века

Влияние социально - экономических условий французского абсолютизма на развитие искусства. Архитектура. Городское жилое строительство. Появление барочных элементов в начале 17 в. Живопись. Роль провинциальных художественных школ. Основные стилевые направления. Придворное монументально – декоративное искусство - Симон Вуэ. Основные черты реалистического течения - Жорж де Латур. Братья Ленен: Антуан, Матье, Луи. Крестьянский жанр в творчестве Луи Ленена. Жак Калло - тематическое многообразие творчества. Основные черты классицизма 17в. Никола Пуссен – величайший художник Франции 17в. Клод Лоррен - классические пейзажи. Искусство Франции второй половины 17в. Основание академии живописи и скульптуры. Архитектура. Версаль - композиционное решение комплекса дворца и парка. Версаль как типичный памятник французской архитектуры второй половины 17в. Живопись. Шарль Лебрен – представитель официального придворного искусства. Лебрен и мануфактура Гобеленов. Скульптура. Расцвет декоративно – парковой скульптуры.

Тема 17. Искусство Франции 18 века

Кризис абсолютизма и дворянской культуры. Роль буржуазии и народных масс в создании передовой культуры. Архитектура. Разработка типа «городского дома». Создание особняков «между двором и садом». Особенности планировки и внутренней отделки. Черты стиля рококо. Живопись. Антуан Ватто - крупнейший французский художник 18в. Живопись рококо и ее глава Франсуа Буше. Жан – Оноре Фрагонар, его творчество. Реалистическое направление во французском искусстве 18в. - Жан - Батист Симеон Шарден. Морис Кантен де Латур - расцвет карандашного и пастельного портрета. Жан – Батист Грез, его творчество Гудон - крупнейший мастер реалистического скульптурного портрета. Жан – Огюст Даминик Энгр – глава официальной академической школы. Поиски чистой гармонии.

Тема 18. Искусство Англии 18 века

Особенности экономического и политического развития Англии. Расцвет национальной школы живописи. Уильям Хогард - первый крупнейший художник - реалист Англии 18в. Жанровые картины и гравюры. Критический реализм, морализаторские тенденции творчества, роль сатиры. Ведущая роль портретной живописи Англии 18 в. Основание Академии художеств. Томас Гейнсборо - живописное мастерство портрета. Вклад Гейнсборо в развитие пейзажной живописи. Архитектура. Классифицирующее направление в архитектуре.

Тема 19. Культура и искусство России 18 века

Образование Российской империи, социальные реформы Петра I, резкий перелом в развитии искусства и культуры. Ведущая роль светского начала в искусстве. Архитектура. Новое решение градостроительных проблем. Основание Петербурга.

Деятельность Д. Трезини Живопись. Развитие портретного жанра. Петровские пенсионеры: И.Н. Никитин, А.М. Матвеев. Скульптура.

Развитие монументально - декоративной скульптуры - Б.К. Растрелли. Национальный подъем русской художественной культуры в середине XVIII века. Своеобразие московской архитектуры середины XVIII века - Д. В.Ухтомский. Живопись середины XVIII века: А. П. Антропов, И.П. Аргунов, И.Я.Вишняков. Архитектура второй половины XVIII века: А.Ф. Кокоринов, Ж. – Б. Вален Деламот, Ю.М. Фельтен, А. Ринальди. В.И. Баженов – выдающийся русский зодчий. М.Ф. Казаков, его роль в формировании архитектурного облика Москвы конца XVIII века. Творчество И.Е. Старова, Дж. Кваренги, Ч. Камерона. Развитие различных видов и жанров скульптуры: Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, М. И. Живопись - становление классицизма. Начало развития бытовой живописи.

Раздел 6. Искусство Западной Европы и России 19 века

Тема 20. Неоклассицизм в западноевропейском искусстве к.18-н.19вв.

Новая эпоха в мировом искусстве, ведущая начало с Французской революции 1789 г. Революции 1830, 1848 гг., Парижская Коммуна. Воздействие на искусство передовой общественной мысли. Основные художественные течения 19в. Архитектура. Классицизм начала 19в. («стиль империи»). Творчество Жак Анжа Габриэля. Жак – Луи Давид – великий художник французской революции.

Тема 21. Искусство Испании к.18-н.19вв.

Ведение. Анализ литературы. Общая характеристика периода, исторические условия. Франсиско Гойя - великий художник испанского народа. Связь творчества с народно – освободительным движением, с передовой общественной жизнью. Ранние работы: картоны для шпалер, портреты. Отображение событий современности. Реалистический гротеск в работах Гойи. Утверждение красоты народных образов. Резкое критическое обличение испанских реакционеров. Творчество Гойи периода национально – освободительной борьбы испанского народа против нашествия Наполеона.

Тема 22. Романтизм в западноевропейском искусстве (20-40-е г. 19в.)

Введение. Анализ литературы. Общая характеристика периода, исторические условия. Зарождение и развитие романтизма во Франции. Два его течения. Художественные особенности. Творчество Теодора Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития искусства. Эжен Делакруа - глава романтической школы. Скульптура. Франсуа Рюд. Английский романтизм: Томас Гейнсборо, Джон Констебл, Уильям Тернер. Романтизм в Германии. Творчество назарейцев.

Тема 23. Реализм в западноевропейском искусстве середины 19в.

Влияние идей французских революций 1830 и 1848 гг. на культуру и искусство. Формирование и развитие критического реализма, его связь с демократическими традициями романтизма. Живопись и графика. Первые выступления художников реалистического направления.

Оноре Домье – мастер критического реализма. Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа. Теодор Руссо как глава школы. Интерес к повседневности, естественной жизни природы. Творчество Шарля Добиньи, Камиля Коро, Жана Франсуа Милле. Гюстав Курбе – ключевая фигура во французском реалистическом искусстве.

Тема 24. Импрессионизм в западноевропейском искусстве 2 пол. 19в. (60-70-е годы)

Введение. Анализ литературы. Характеристика исторических условий во Франции. Поиски новых средств художественной выразительности, начало формальных экспериментов. Развитие пленэрной живописи. «Салон отверженных» 1863 года его оценка буржуазной критикой. Представители нового направления: Эдуард Мане, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Клод Моне, А. Сислей, К. Писарро. Особенности техники импрессионистов. Выставки. Кризис импрессионизма середины 1830 –х годов. Субъективизм творчества.

Тема 25. Постимпрессионизм в западноевропейском искусстве (80-90-е г. 19в.)

Постимпрессионизм как стремление преодолеть созерцательность импрессионизма. Художественная система Поля Сезанна. Творчество Винсента Ван Гога. Творчество Поля Гогена как протест против буржуазной цивилизации. Поиски эстетического идеала в искусстве Средневековья, древнего Востока и в художественной культуре «примитивных» народов. Черты символизма. Увлечение полинезийской экзотикой, плоскостная трактовка реального мира. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Неоимпрессионизм Ж. Сера и П. Синьяка и теория научного импрессионизма (пуантилизм).

Тема 26. Культура и искусство России 1 пол. 19в.

Введение. Анализ литературы. Общая характеристика периода, исторические условия. Влияние патриотического подъема времен Отечественной войны 1812 года на развитие искусства. Основные стилевые направления. Архитектура. Расцвет русского ампира. Творчество А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, В. И. Росси. Архитектура Москвы. Творчество О.И. Бове, Д. И. Жилярди, В.П. Стасова. Скульптура. Отражение национально – освободительных идей в работах И. П. Мартоса, Ф.Ф. Щедрина, И.П. Витали, Н. К. Клодта. Работы скульпторов В.И. Демут – Малиновского и С.С. Пименова для архитектурных сооружений. Живопись. Влияние передовых идей на ее развитие. Творчество О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, А. Г. Венецианова, К. П. Брюллова. А. А. Иванов - русский художник - философ. Развитие бытовой живописи и зарождение критического отношения к действительности как проявление идей революционной демократии. Творчество П. А. Федотова.

Тема 27. Культура и искусство России 2 пол. 19в.

Идеи русских революционных демократов, их воздействие на русское искусство. Критический реализм как основной метод передовых художников второй половины XIX века. Главное содержание их искусства - изображение современной жизни народа.

Творчество В.Г. Перова. Возникновение «Товарищества передвижных выставок». И. Н. Крамской – художник, организатор и идеолог передвижничества. Бытовой жанр в творчестве передвижников в 1870 –х – 1880 –х годах. Работы В. М. Максимова, Т.Г. Мясоедова, В.Е. Маковского, К. Л. Савицкого, И.Я. Ярошенко. Историческая живопись второй половины XIX века: В. Г. Шварц, Н.Н. Ге. Батальная живопись В.В. Верещагина. И.Е. Репин – великий русский художник - реалист. В.И. Суриков – мастер русской исторической живописи. Творчество В. М. Васнецова, И.К. Айвазовского, А.К. Саврасова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. И. Левитана. Скульптура 1860 –х – 1890 –х годов. Творчество А. М. Опекушина. М.М. Антокольский - выдающийся скульптор – реалист. Русское искусство последней трети XIX века. Творчество С. А. Коровина, Н.А. Касаткина, А. Е. Архипова, С.В. Иванова, С.В. Малютина, А. П. Рябушкина, Ф. А. Малявина, В. А. Серова, М. А. Врубеля, М. В. Нестерова.

Раздел 7. Мировая художественная культура 20 века

Тема 28. Искусство Западной Европы и США 20в.

Сложный и противоречивый характер искусства и культуры 20в. Одновременное сосуществование различных типов художественных культур. Социально - историческая типология искусства. Характер стилевых направлений и движений, соответствующих социальным или национальным условиям. Вопросы исторической последовательности и параллельности развития течений искусства 20 в. Многообразие художественных движений 20в. Модернизм. Интернациональный характер модернизма. Подчеркнутое выражение индивидуальности, субъективизма творческой манеры. Главные центры искусства модернизма. Фовизм – первое в 20 в течение модернизма. Экспрессионизм. Общественная критика в произведениях экспрессионизма. Кубизм. Сюрреализм, дадаизм.

Тема 29. Культура и искусство России 20 века

Введение. Анализ литературы. Общая характеристика периода, исторические условия. Сложные пути развития искусства этого времени. Многообразие творческих направлений и художественных группировок. Связь ведущих художников - реалистов с творчеством «Мира искусства». Революции 1905-1917 гг. и их значение для развития русской культуры. Расцвет политической карикатуры и обличительной графики. Монументальная и декоративная скульптура. Общая характеристика архитектуры. Неорусский стиль. Конструктивизм. Рождение и становление культуры нового типа. Первые декреты советской власти в области культуры. Создание Пролетарских музеев. Ленинский план монументальной пропаганды. Сооружение временных памятников революционерам, деятелям науки и культуры. Агитационно – массовые формы искусства, революционный плакат, оформление городов к празднествам. Использование всех стилевых направлений. Творчество Д.С. Мора, Дени. «Окна сатиры РОСТА» как сильнейшее оружие политической агитации.

Роль В.В.Маяковского и М.М Черемных в их создании. Плакаты. Искусство 20-х годов. Существование многочисленных художественных группировок и объединений: «Уновис», ОБМОХУ, «Маковец», АХРР. Роль ВХУТЕМАСа и ОСТ. Творчество К. С. Петрова – Водкина. Графика. Иллюстрации к произведениям классической литературы. Возрождение ксилографии: В.А. Фаворский. Архитектура. Работы М. Я. Гинзбурга, В. Е. Татлина, А.В. Щусева. Социалистический реализм в советском искусстве. Образование Союза Советских художников. Творчество Б. В. Иогансона, С. В. Герасимова, А. А. Пластова, Ю.И. Пименова, П.П. Кончаловского, М. В. Нестерова, П.Д. Корина. Расцвет монументальной скульптуры. Творчество М. Г. Манизера. Ведущее значение книжной графики. Искусство в годы Великой Отечественной войны. Ведущее место в годы войны агитационно – массовых форм искусств. Искусство 1945 – 1950-х годов. Архитектура. Восстановление разрушенных городов. Высотные здания в Москве. Искусство 1960-2000-х годов. Новые тенденции в искусстве и культуре. Первый Съезд художников СССР (1957). «Оттепель» в искусстве. Живопись. Творчество Д.К. Мочальского, Н.М. Ромадина, С.Л. Чуйкова и др. Разработка «сурового стиля». Легализация искусства «андеграунда» в 70-е г. Творчество Г. М. Коржева, Е.Е. Моисеенко, А. А. Мыльникова, Б.С. Угарова, М.А. Савицкого, В. Е. Попкова, Н. М. Ромадина А. Грицай, В.Ф. Стожарова. Многообразие творческих индивидуальностей, художественных экспериментов в отечественном искусстве последних лет. Стирание границ между жанрами, сближение видов искусства, отражающих общий процесс развития мировой современной культуры. Необходимость осмысления проблемы стиля и современного искусства.

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену

1 курс

1. Основные особенности первобытной культуры.
2. Культура скифов.
3. Особенности древнеегипетского искусства.
4. Роль канона в египетском искусстве.
5. Скульптура Древнего Египта.
6. Особенности культуры Междуречья.
7. Архитектура Древнего Вавилона.
8. Храмовые комплексы Древнего Египта.
9. Изобразительное искусство Древнего Египта.
10. Жанры живописи (характеристика)
11. Архитектура (характеристика, виды)
12. Скульптура (характеристика, виды)
13. Виды рельефов
14. Виды графики
15. Виды живописи

16. Искусство Древней Греции. Высокая классика.
17. Искусство Древней Греции. Поздняя классика.
18. Искусство Древней Греции. Архаика. Типы греческих храмов.
19. Искусство Древней Греции. Искусство эллинизма. Пергамская школа.
20. Искусство Древней Греции. Архаика. Ордерная система.
21. Искусство Древней Греции. Ансамбль афинского Акрополя.
22. Искусство Древней Греции. Архаика. Типы ваз. Стили росписи керамики.
23. Особенности культуры Древнего Рима.
24. Древнеримская архитектура
25. Римский скульптурный портрет

2 курс

1. Культура арабских народов
2. Типы арабского орнамента.
3. Особенности арабской архитектуры.
4. Искусство Китая. Пагоды и их основные типы.
5. Искусство Китая. Две манеры живописного письма: тщательная и свободная.
6. Искусство Японии.
7. Искусство Византии
8. Каноны византийской иконописи
9. Иконография Иисуса Христа и Богородицы в иконописи
10. Символика православного храма
11. Искусство романского стиля
12. Рыцарский замок как вид романской архитектуры
13. Искусство готики
14. Готическое искусство Франции
15. Готическое искусство Италии
16. Готическое искусство Германии
17. Дохристианская Русь и ее культура
18. Культура Киевской Руси
19. Русское деревянное зодчество
20. Русская культура XI-XIII вв.
21. Традиции древнерусской иконописи.
22. Русская культура XIVв.
23. Культура Московской Руси XVв.
24. Русская культура XVIв.
25. Особенности развития русской культуры в XVIIв.

3 курс

1. Искусство Предвозрождения (дученто)
2. Искусство раннего Возрождения (триченто)
3. Искусство Высокого Возрождения (кватроченто)
4. Искусство Позднего Возрождения (чинквиченто)
5. Искусство Северного Возрождения
6. Искусство Италии 17 века
7. Искусство Франции 17 века
8. Стиль барокко в искусстве, характерные черты, представители
9. Классицизм в искусстве, характерные черты, представители
10. Искусство Фландрии 17 века
11. Искусство Голландии 17 века
12. Искусство Англии 18 века

13. Искусство Испании 17 века
14. Искусство Франции 18 века
15. Стиль рококо в искусстве, характерные черты, представители
16. Искусство России первой половины 18 века.
17. Живопись. Тенденции развития светской живописи второй половины 18 века.
18. Реализм в искусстве, характерные черты, представители
19. Искусство России второй половины 18 века
20. Романтизм в искусстве, характерные черты, представители
21. Историческая живопись А. Лосенко
22. Архитектор первой половины 18 века Д. Трезини.
23. Портретист второй половины 18 века В. Боровиковский
24. Творчество И.П. Аргунова
25. Творчество Д.Г. Левицкого

4 курс

1. Романтизм в искусстве, характерные черты, представители
2. Реализм в искусстве, характерные черты, представители
3. Искусство Испании к.18-н.19вв.
4. Импрессионизм в живописи
5. К.Моне – ведущий представитель импрессионизма
6. Постимпрессионизм в живописи
7. Архитектура России первой трети 19 в. Русский ампиризм
8. Архитектура русского классицизма первой трети 19 в.
9. Монументальная пластика первой половины 19в.
10. Русские живописцы первой половины 19в.
11. Развитие бытового жанра в русской живописи первой половины 19 в.
12. Развитие портретного жанра в русской живописи первой половины 19 в.
13. Развитие исторического жанра в русской живописи первой половины 19 в.
14. А.Г. Венецианов и его школа.
15. Архитектура России второй половины 19 в.
16. Скульптура второй половины 19 в.
17. Русские живописцы второй половины 19в.
18. Роль Товарищества передвижных выставок в искусстве 19 в.
19. Развитие бытового жанра в русской живописи второй половины 19 в.
20. Развитие портретного жанра в русской живописи второй половины 19 в.
21. Развитие исторического жанра в русской живописи второй половины 19 в.
22. Пейзаж в русской живописи 19в.
23. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы 19в.
24. Социальные темы в творчестве И.Е.Репина и В.Г. Перова
25. Модерн в русской архитектуре.
26. Символизм в творчестве художников «Голубой розы»
27. Творческое объединение художников «Мир искусства»
28. Проблемы синтеза искусств в русском модерне.
29. Деятельность Союза русских художников.
30. Черты «русского импрессионизма» на примере творчества К.А. Коровина.
31. Художники русского театра 19в.
32. Символизм в живописи М.Врубеля и В. Борисова-Мусатова
33. Стилистические направления в архитектуре рубежа 19-20 вв.
34. «Серебряный век» русской культуры (Характеристика, представители)
35. Русская живопись и графика рубежа веков.
36. Художественная жизнь России конца 19 – начала 20 вв

1. Характер стилевых направлений и движений в западноевропейской культуре начала 20 в.
2. Основные направления развития зарубежной архитектуры первой половины 20в.
3. Развитие американской архитектуры начала 20 в.
4. Функционализм в творчестве зарубежных архитекторов.
5. Архитектурные принципы Ле Корбюзье.
6. Стиль хай-тек в зарубежной архитектуре.
7. Экспрессионизм– художественное направление н. XXв.
8. Кубизм – художественное направление н. XXв.
9. Футуризм – художественное направление н. XXв.
10. Дадаизм -- художественное направление н. XXв.
11. Сюрреализм – художественное направление н. XXв.
12. Абстракционизм - художественное направление н. XXв.
13. Постмодернизм в зарубежном искусстве 20 в.
14. Основные черты поп-арта.
15. Основные направления развития авангардизма.
16. Концептуализм в изобразительном искусстве.
17. Основные направления развития зарубежной скульптуры первой половины 20в.
18. Графика и декоративное искусство Западной Европы первой половины 20 в.
19. Основные направления развития зарубежной архитектуры после Второй мировой войны.
20. Революции 1905-1917гг. и их значение для развития русской культуры.
21. Агитационно – массовые формы искусства, революционный плакат.
22. Конструктивизм в советской архитектуре 1920-1930 гг.
23. Новые архитектурные формы Я. Чернихова.
24. Русский авангард первой половины 20 в.
25. Концепция художников соцреализма.
26. Историко-революционная тематика в советском изобразительном искусстве.
27. Основные направления развития советской скульптуры первой половины 20в.
28. Супрематизм художественное направление н. XXв.
29. Художественные объединения в первой половине 20 в.
30. Советский плакат в 1920-1930 гг.
31. Творческий союз Кукрыниксы, их деятельность.
32. Советский плакат 1941-1945 гг.
33. Развитие исторического жанра в советской живописи 1940-1950 гг.
34. Основные направления развития советской архитектуры после Второй мировой войны.
35. Графика и декоративное искусство первой половины 20 в.
36. Художественная жизнь в СССР в 50-60-е годы XXв.
37. Соц-арт – направление в советском искусстве 1970-1980 гг.
38. Русская культура в 80-90-е годы XXв.
39. Современное состояние отечественной культуры, пути развития.
40. Современное изобразительное искусство, тенденции развития, представители.

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в часах
1	Раздел 1. Теория искусства	Написание реферата	16
2	Раздел 2. Искусство Древнего мира	Подготовка к зачету, экзамену	50
3	Раздел 3. Культура и	Выполнение домашних творческих заданий	62

	искусство средних веков	Подготовка к зачету, экзамену	
4	Раздел 4. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	Научно-исследовательская работа	18
5	Раздел 5. Западноевропейское и русское искусство 17-18 вв.	Написание реферата Подготовка к экзамену	50
6	Раздел 6. Искусство Западной Европы и России 19 века	Выполнение домашних творческих заданий Подготовка к зачету	62
7	Раздел 7. Мировая художественная культура 20 века	Написание реферата Подготовка к экзамену	62
			320

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины «История культуры и искусств» используются следующие образовательные технологии:

Лекции с использованием демонстрационного материала

Использование информационных технологий – мультимедийное обучение (презентации, электронные УМР), сетевых компьютерных технологий

Демонстрация учебных фильмов

Написание реферата по проблемной тематике

Выполнение анализа произведения искусства в письменной форме, по определенному алгоритму, в соответствии с требованиями к оформлению

Выполнение контрольных заданий и тестов

Посещение музеев и выставок.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 20% (68ч.) от общего количества часов отводимых на дисциплину (разделы 1-7).

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В течение каждого семестра при изучении дисциплины «История культуры и искусств» проводятся контрольные точки, проверка письменных работ (анализ произведения искусства, реферат), устный зачет (знание терминов, хронологии, произведений искусства). Формой итогового контроля является экзамен.

Примерные темы рефератов

1. Проблема синтеза искусств в архитектуре классицизма и модерна.
2. Принципы пространственных решений в архитектуре барокко и классицизма.
3. Роль цвета в древнерусской архитектуре и архитектуре русского классицизма.
4. Значение материала в русской скульптуре.
5. Общность и различие классицизма 18в и первой четверти 19в
6. «Человек и среда» в творчестве А.Г. Венецианова и П.А. Федотова.
7. Натюрморты Фландрии и Голландии 17 в.
8. Стиль барокко в русской архитектуре и декоративном искусстве.
9. Синтез искусств в древнерусской архитектуре.
10. «Модерн» как стиль архитектуры и декоративно – прикладного искусства конца 19 – начала 20в.
11. Национальные особенности романтизма в России.
12. Символизм как направление в русской живописи конца 19в
13. Единство художественных принципов классицизма в разных видах искусства

14. Художественные особенности греческой мелкой пластики эпохи эллинизма

Рефераты, посвященные вопросам развития искусства на одном из этапов.

1. Памятники архитектуры классицизма в одном из городов России
2. Работы русских архитекторов 18в. (или начала 19в) в области прикладного искусства
3. Основные направления в архитектуре рубежа 19 и 20 вв.
4. Демократические тенденции в русском искусстве второй половины 19в.
5. Фаюмский портрет.
6. Греческая мозаика эпохи эллинизма.
7. Формирование портретной живописи в России
8. Становление бытового жанра в русской живописи
9. Русская историческая живопись
10. Крестьянский жанр в русском искусстве
11. Развитие крестьянского жанра в русской живописи второй половины 19в.
12. Натюрморт в русской живописи 19в.
13. Гражданское зодчество Древней Руси
14. Взаимопроникновение жанров в русском искусстве конца 19 – 20вв
15. Бытовой жанр в голландской живописи 17 в
16. Голландский пейзаж 17 в
17. Жанры голландской живописи

Рефераты, посвященные анализу работы художников одного творческого объединения или разных творческих объединений одного времени

1. Художественные течения и объединения в России 1907 – 1917гг
2. Товарищество передвижных художественных выставок и его роль в художественной жизни России
3. Эстетические установки «Мира искусств» и их выражение в творчестве ведущих художников
4. Творческие принципы художников «Голубой розы»
5. Театрально – декорационное искусство художников «Мира искусств» и «Голубой розы»
6. Натюрморт в творчестве художников «Бубнового валета».

Историко-теоретические рефераты

1. Эстетические взгляды И.Н. Крамского
2. И.Е. Репин о современном ему западноевропейском искусстве.
3. В.В. Стасов - художественный критик
4. В.В. Стасов об исторической и бытовой картине
5. А.Н Бенуа – художественный критик
6. В. И. Суриков о художественном мастерстве.
7. Работы В.А. Фаворского по теории композиции.
8. Творчество Феофана Грека
9. Монументальная живопись Феофана Грека в Новгороде
10. Архитектурное наследие В.В. Растрелли
11. Работы В.В. Растрелли в Царском Селе
12. Работа В.В. Растрелли в области декоративного искусства
13. В.А. Тропинин – портретист
14. Творчество В.А. Тропинина по материалам его музея в Москве
15. И.К. Айвазовский в Феодосии
16. В.А. Серов- портретист

17. Ранние портреты В.А. Серова
18. Портреты творческой интеллигенции В.А. Серова
19. В. А. Серов - график
20. В.А. Серов – иллюстратор
21. Отражение событий 1905 г. в творчестве В.А. Серова
22. Крестьянский жанр в творчестве В. А. Серова
23. Творчество С.Ф. Эрзи
24. Дореволюционное творчество М.В. Нестерова
25. Пейзаж в картинах М.В. Нестерова
26. Творчество одного из художников по материалам местного музея

Примерный список тем для анализа одного произведения или сравнительного анализа Живопись

1. О.А. Кипренский - Портрет В. А. Жуковского
2. А. А. Иванов – Приам, спрашивающий тело Гектора у Ахиллеса
3. П.А. Федотов – Завтрак аристократа
4. И. Е. Репин – Заседание Государственного Совета
5. М.А. Врубель – Демон летящий
6. И.И. Левитан – Владимирка
7. А.Я. Головин – Натюрморт
8. Крестьянские портреты В.А. Тропинина и А. Г. Венецианова
9. К. П. Брюллов Автопортреты
10. П.А. Федотов Два варианта картины «Вдовушка»
11. П.А. Федотов «Сватовство майора» и «Анкор, еще анкор!..»
12. «Сватовство майора» П.А. Федотова и «Гумно» А. Г. Венецианова
13. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Н. Крамского, Н.Н. Ге и И.Е. Репина
14. Портреты П.А. Стрепетовой работы И.Е. Репина и Н.А. Ярошенко
15. «Крестный ход в Курской губернии» и «Сельский крестный ход на пасху» В.Г. Перова
16. И.Е Репин Первый и окончательный варианты картины «Не ждали»
17. «Корабельная роща» И.И. Шишкина, «Вечер на Украине» А.И. Куинджи и «Озеро» И.И. Левитана
18. В.А. Серов. Портреты М.Н. Ермоловой и Г.Н. Федотовой
19. В. А. Серов. Портреты М.Е. Ермоловой и О.К. Орловой
20. «Московский дворик» В.Д. Polenova и «Зимой В. А. Серова
21. «Витязь на распутье» В.М. Васнецова и «Богатырь» М. А. Врубеля

Архитектура

1. А. Д. Захаров – Адмиралтейство
2. Барский дом в пригородной усадьбе начала 19 в
3. Крестьянская изба с резным убранством
4. Ф. О. Шехтель – Особняк Рябушинского
5. Здание Сената и Синода К.И. Росси и здание Академии наук Д. Кваренги
6. Михайловский дворец К. И. Росси и Зимний дворец В.В. Растрелли
7. Михайловский дворец К. И. Росси, Павловский дворец Ч. Камерона и В. Бренна
8. Казанский собор А. Н. Воронихина и Исаакиевский собор А.А. Монферрана
9. Адмиралтейство А. Д. Захарова и Казанский собор А.Н. Воронихина

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

а) основная литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.

2. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006./ Н.М.Сокольникова. – М.: Академия. - 2006 (Высшее проф. образование. Педагогические специальности). Т.1. – 2006. – 298с.: рис. Т.2. – 2006. – 208с.: рис.

б) дополнительная литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Исламгалиева, С.К. Культурология [Текст] : курс лекций / С.К. Исламгалиева, К.Е. Халин, Г.В. Бабаян. - М. : Экзамен, 2009. - 192 с.
3. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
4. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
5. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
6. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
7. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.
8. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
9. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.
10. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.

в) периодические издания

1. Вопросы истории
2. Искусство – Первое сентября

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	http://www.architektonika.ru	Портал о современной архитектуре и дизайну (формы, стили)
2	http://www.iqlib.ru	Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания
3	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека-online» www.biblioclub.ru	ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Барокко – демонстрационный материал
2. Всемирная история живописи в 3 ч. – учебный фильм
3. Готика – демонстрационный материал
4. Государственный Русский музей – учебный фильм

5. Государственный Эрмитаж – учебный фильм
6. Древняя Греция – демонстрационный материал
7. Древний Рим – демонстрационный материал
8. Дюрер и Брейгель (жизнь и творчество) – учебный фильм
9. Жизнь и творчество Марка Шагала – учебный фильм
10. Классицизм – демонстрационный материал
11. К.Малевич (жизнь и творчество) – учебный фильм
12. Русские художники (Брюллов, Венецианов) – демонстрационный материал
13. Русские художники (Перов, Федотов) – демонстрационный материал
14. Тернер и Вермер (жизнь и творчество) – учебный фильм
15. Типы греческих храмов – наглядное пособие
16. Шедевры архитектуры – учебный фильм
17. Эль Греко и Ван Гог (жизнь и творчество) – учебный фильм

12. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Итоговая рейтинговая оценка знаний студента является показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по курсу и складывается из следующих компонентов:

- 1) посещение лекций и работа на семинарских занятиях;
- 2) выполнение тестовых и контрольных заданий для текущего контроля;
- 3) промежуточная аттестация;
- 4) защита реферата;
- 5) выполнение итогового задания по курсу

Состав рейтинговой системы оценки:

- посещение лекций и работа на семинарских занятиях – 25 баллов;
- письменный анализ произведений искусства – 10 баллов;
- работа со словарем, знание терминов (устный зачет) – 10 баллов;
- реферат – 15 баллов;
- работа с изобразительным материалом (слайды, репродукции, схемы, таблицы) – 10 баллов;
- самостоятельное изучение ряда тем в форме конспекта – 10 баллов;
- знание хронологии, стилистических признаков, персоналий – 10 баллов.

Оценка: отлично – 100-91 баллов

хорошо – 90-75 баллов

удовлетворительно – 74-51 баллов

не удовлетворительно – 50 и ниже

Перечень терминов, темы рефератов, темы для самостоятельного изучения студенты получают в начале семестра. Работа на семинарских занятиях предполагает активное участие в обсуждении заранее предложенных вопросов по определенной теме, а также подготовку изобразительного материала по обсуждаемому вопросу (диск с презентацией). При устном зачете на знание терминов студент должен дать определения 5 понятиям из полученного заранее перечня (30 терминов). Работа с изобразительным материалом предполагает создание студентом слайдов по предварительно полученной тематике, в соответствии с требованиями к оформлению. Оценивается качество и оформление слайдов, их правильный подбор и группировка студентом. Письменный анализ произведения искусства предполагает описание студентом одного объекта по определенному алгоритму, в соответствии с требованиями к оформлению.

При оценке учитывается уровень самостоятельности студента, наличие всех пунктов описания, выводов.

Штрафы. Штрафные баллы, которые вычитаются из текущего рейтинга, выставляются за пропущенные без уважительной причины занятия (1 балл за одну академическую пару, подсчитываются на каждом занятии). При отсутствии студента по уважительной

(документально подтвержденной) причине, штрафные баллы не ставятся. Штрафные баллы подсчитываются в конце семестра.

Бонусные баллы выставляются за:

- сдача раньше срока контрольной работы и реферата (более чем за 2 недели до указанного срока) - до 5 баллов;
- за посещение всех занятий в течении семестра и за своевременное выполнение заданий - до 5 баллов;
- за участие в студенческой научной конференции -5 баллов.

Бонусные баллы подсчитываются в конце семестра.

2 Краткое изложение программного материала

1 семестр

Лекция 1-2. Введение в историческое изучение искусства

План.

1. Сущность искусства. Определение, понятие, функции.
2. Искусство и наука об искусстве.
3. Краткая история и методология изучения искусства.
4. Виды искусства и классификация.
5. Стили и жанры в искусстве.
6. Школы и направления.
7. Приемы и методы анализа произведений искусства.

Цели, задачи: раскрыть основные формы духовной и материальной культуры; соотношение понятий «культура» и «цивилизация»; познакомить с основными концепциями культурологических школ Европы и России; научить студентов различать основные виды и формы культуры, понимать язык культуры.

Ключевые вопросы:

- место искусства в общественной жизни;
- связь искусства с явлениями общественной жизни, его обусловленность материальной основой жизни;
- искусство как средство образного познания и изменения действительности;
- стиль как конкретное историческое явление;
- основные виды искусства и их специфические особенности;
- жанры изобразительного искусства;
- историческое единство развития всех видов искусств.

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство: полная энцикл. - М. : АСТ : Астрель, 2007.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии - М. : Вече, 2003.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 3-4. Специфика живописи и графики

План.

1. Определение, понятие живописи
2. Виды живописи
3. Жанры живописи, их характеристика
4. Определение, понятие графики
5. Виды графики

Цели, задачи: раскрыть понятия «живопись», «графика», рассмотреть их специфику; рассмотреть основные виды и жанры живописи и графики, научить студентов различать основные виды и жанры живописи и графики, понимать язык изобразительного искусства.

Ключевые вопросы:

- единство содержания и формы в изобразительном искусстве, художественный образ;
- особенности монументальной и станковой живописи;
- характеристика декоративной живописи;
- характеристика анималистического, исторического, бытового жанров живописи;
- пейзаж, портрет, натюрморт – особенности жанра;
- современные виды графического искусства

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство: полная энцикл. - М. : АСТ : Астрель, 2007.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии - М. : Вече, 2003.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 5-6. Специфика скульптуры

1. Определение, понятие скульптуры
2. Виды скульптуры
3. Жанры скульптуры
4. Особенности образа в скульптуре

Цели, задачи: раскрыть понятие «скульптура», рассмотреть специфику этого вида искусства; рассмотреть основные виды и жанры скульптуры, научить студентов различать основные виды и жанры живописи скульптуры, анализировать произведение изобразительного искусства.

Ключевые вопросы:

- скульптура, ее характеристика;
- основные разновидности скульптуры;
- особенности монументально-декоративной скульптуры;
- станковая скульптура, ее особенности;
- процесс создания скульптурного произведения

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство: полная энцикл. - М. : АСТ : Астрель, 2007.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии - М. : Вече, 2003.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 7-8. Специфика архитектуры

План

1. Определение, понятие архитектуры
2. Виды архитектуры
3. Стиль в архитектуре
4. Историческое единство развития архитектуры, скульптуры и живописи

Цели, задачи: раскрыть понятие «архитектура», рассмотреть специфику этого вида искусства; рассмотреть основные виды архитектуры, научить студентов различать их, понимать язык архитектуры.

Ключевые вопросы:

- три начала архитектуры (триада Витрувия);
- архитектура объемных сооружений, ее характеристика;
- особенности ландшафтной архитектуры;
- градостроительство как вид архитектуры;
- исторические предпосылки зарождения архитектурных стилей

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство: полная энцикл. - М. : АСТ : Астрель, 2007.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии - М. : Вече, 2003.
3. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры: Учебник: Доп. Мин. обр. РФ. - М. : Архитектура-С, 2004.
4. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 9-10. Культура и искусство первобытного общества

План

1. Основные черты первобытного искусства, периодизация
2. Искусство эпохи палеолита
3. Искусство эпохи мезолита
4. Искусство эпохи неолита
5. Искусство эпохи бронзы
6. Искусство эпохи железа

Цели, задачи: охарактеризовать основные достижения материальной и духовной культуры первобытного общества, сформировать умение раскрыть важнейшие закономерности развития культуры первобытного общества

Ключевые вопросы:

- возникновение и развитие искусства в первобытном обществе;
- изображение животных в первобытном обществе;
- эволюция наскальных изображений первобытной эпохи;
- неолитическая скульптура и рельеф;
- основные типы мегалитических сооружений;
- декоративно-прикладное искусство в первобытном обществе;
- орнамент в первобытном творчестве
- возникновение первых религиозных верований

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия: учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Флинта : Наука, 2009.

Лекция 11. Культура Древнего Египта

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация древнеегипетского искусства
3. Пантеон египетских богов
4. Заупокойный культ и культ фараона в становлении египетского искусства
5. Роль канона в египетском искусстве

Цели, задачи: изучить основные этапы развития культуры Древнего Египта, раскрыть связь художественной культуры с религиозно-мифологическим мировоззрением, показать роль географического фактора в зарождении и развитии египетской цивилизации

Ключевые вопросы:

- разливы Нила и зарождение первых научных знаний;
- хозяйственная жизнь Египта и значение в ней ирригационного земледелия;
- монументальность древнеегипетского искусства, его синкретический характер;
- особенности изображения богов в Древнем Египте;
- особенности египетского канона в изображении фигуры человека

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Лекция 12. Искусство Древнего Египта (Древнее царство)

План

1. Характерные черты египетского искусства периода Древнего царства
2. Архитектура Древнего царства
3. Скульптура
4. Рельефы и росписи

Цели и задачи: охарактеризовать основные черты египетского искусства периода Древнего царства, рассмотреть и проанализировать произведения искусства в данный период (архитектура, скульптура, рельефы и росписи)

Ключевые вопросы:

- ведущая роль архитектуры в рассматриваемый период;
- гробница-мастаба и пирамида как основные типы архитектуры;
- характерные черты скульптуры данного периода;
- назначение и сюжеты рельефов и росписей данного периода

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Лекция 13. Искусство Древнего Египта (Среднее царство)

План

1. Характерные черты египетского искусства периода Среднего царства
2. Архитектура Среднего царства
3. Скульптура
4. Росписи

Цели и задачи: охарактеризовать основные черты египетского искусства периода Среднего царства, рассмотреть и проанализировать произведения искусства в данный период (архитектура, скульптура, рельефы и росписи)

Ключевые вопросы:

- появление новых типов архитектуры;
- храмовое строительство в период Среднего царства;
- развитие мелкой пластики и кубического типа скульптуры;
- назначение и сюжеты росписей данного периода

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Лекция 14-15. Искусство Древнего Египта (Новое царство)

План

1. Характерные черты египетского искусства периода Нового царства
2. Архитектура Нового царства
3. Скульптура
4. Росписи
5. Архитектура амарнского периода
6. Скульптура и росписи амарнского периода
7. Искусство второй половины Нового царства

Цели и задачи: охарактеризовать основные черты египетского искусства периода Нового царства, рассмотреть и проанализировать произведения искусства в данный период (архитектура, скульптура, рельефы и росписи)

Ключевые вопросы:

- основные типы храмовых архитектурных комплексов эпохи Нового царства;
- архитектурные достоинства храма царицы Хатшепсут;
- архитектура храмовых комплексов в Карнаке и Луксоре;
- монументальная скульптура Нового царства;
- назначение и сюжеты росписей данного периода
- дворцовые комплексы амарнского периода;
- скульптурные портреты амарнского периода;
- сокровища гробницы Тутанхамона

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005.

2. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Лекция 16. Культура и искусство Междуречья (Искусство Шумера и Аккада)

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация истории и искусства
3. Архитектура шумеров, особенности
4. Скульптура, основные типы

Цели и задачи: охарактеризовать особенности возникновения и развития цивилизации Междуречья, выявить ее отличительные черты, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры и скульптуры.

Ключевые вопросы:

- народы, населявшие территорию Междуречья, их традиции и верования;
- клинопись – вид письменности шумеров;
- возникновение и развитие глиптики;
- ведущая роль монументальной архитектуры;
- основные типы скульптуры

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Лекция 17. Культура и искусство Междуречья (Искусство Ассирии)

План

1. Периодизация и характерные черты искусства Ассирии
2. Архитектура ассирийцев, особенности дворцово-храмовых комплексов
3. Скульптура, основные особенности
4. Живопись

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития цивилизации Междуречья в ассирийский период, выявить ее отличительные черты, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры, живописи.

Ключевые вопросы:

- традиции и верования ассирийцев;
- возникновение и развитие нового типа городов;
- характеристика дворцово-храмовых комплексов;
- основные типы скульптуры;
- развитие монументальной живописи

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Лекция 18. Культура и искусство Междуречья (Искусство Нововавилонского царства)

План

1. Периодизация и характерные черты искусства Древнего Вавилона
2. Архитектура Вавилона, основные типы сооружений
3. Памятники изобразительного искусства

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития цивилизации Междуречья в Нововавилонский период, выявить ее отличительные черты, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры, живописи.

Ключевые вопросы:

- история города Вавилона;
- вавилонские зиккураты;
- характерные черты нововавилонской архитектуры;
- канон и новаторство в скульптуре народов Древней Передней Азии

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

2 семестр

Лекция 1-2. Культура и искусство античного мира (Эгейское искусство)

План

1. Периодизация искусства античного мира.
2. Общественно-исторические и географические условия зарождения цивилизации
3. Характерные черты крито-микенского искусства
4. Кносский дворец – центр художественной жизни Крита
5. Росписи и декоративное искусство Крита и Микен

Цели и задачи: раскрыть особенности возникновения античной цивилизации, этапы ее развития, выявить отличительные черты эгейского искусства, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры и скульптуры Крита и Микен.

Ключевые вопросы:

- основные центры эгейского искусства;
- открытие и изучение учеными крито-микенской культуры;
- композиция критского дворца;

- традиции и верования критян, их связь с искусством
- изобразительное искусство Крита (фрески и керамика);
- дворцы-акрополи Микен, их планировка;
- декоративное искусство Микен и Трои

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
4. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.

Лекция 3-4. Культура и искусство Древней Греции (Архаика)

План

1. Характеристика периода, периодизация
2. Мифологическая основа древнегреческого искусства
3. Архитектура:
 - основные типы храмов
 - возникновение ордерной системы
4. Скульптура
5. Вазопись

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития древнегреческой цивилизации в период архаики, выявить отличительные черты древнегреческой мифологии, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры, вазописи.

Ключевые вопросы:

- духовные ценности древних греков;
- «Илиада» и «Одиссея» - основные источники сведений об античной эпохе;
- особенности изображения олимпийских богов;
- характеристика дорического ордера;
- характеристика ионического ордера;
- характеристика коринфского ордера;
- курсы и коры – основные типы архаической скульптуры
- основные стили вазописи в период архаики

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
4. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.

Лекция 5-8. Культура и искусство Древней Греции (Классика)

План

1. Характеристика периода, периодизация
2. Ранняя классика:
 - архитектура
 - скульптура
 - вазапись
3. Высокая классика:
 - архитектура
 - скульптура
 - вазапись
4. Поздняя классика:
 - архитектура
 - скульптура
 - вазапись

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития древнегреческой цивилизации в период классики, выявить отличительные черты данного периода, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, вазаписи, познакомиться с творчеством выдающихся архитекторов и скульпторов.

Ключевые вопросы:

- «строгий стиль» в искусстве ранней классики;
- архитектурные памятники ранней классики;
- Мирон – известный ваятель ранней классики;
- развитие краснофигурного стиля в вазаписи;
- Афинский акрополь – памятник архитектуры и скульптуры высокой классики;
- творчество скульптора Поликлета;
- памятники архитектуры поздней классики;
- выдающиеся скульпторы поздней классики: Пракситель, Скопас, Леохар, Лисипп

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
4. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.

Лекция 9-10. Культура и искусство Древней Греции (Эллинизм)

План

1. Характеристика периода, периодизация
2. Архитектура
3. Скульптура
4. Вазапись

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития древнегреческой цивилизации в период эллинизма, выявить отличительные черты данного периода, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, вазописи, скульптуры.

Ключевые вопросы:

- архитектурные памятники эпохи эллинизма;
- ансамбль Пергамского алтаря;
- скульптурные шедевры эпохи эллинизма;
- образ человека в искусстве Древней Греции;

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
4. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.

Лекция 11. Культура и искусство этрусков

План

1. Общественно-исторические и географические условия зарождения цивилизации
2. Истоки искусства Древнего Рима, периодизация
3. Характерные черты этрусского искусства, традиции, верования
4. Архитектурные постройки этрусков
5. Скульптура и росписи

Цели и задачи: раскрыть особенности возникновения цивилизации Древнего Рима, этапы ее развития, выявить отличительные черты этрусского искусства, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры, живописи.

Ключевые вопросы:

- самобытность и богатство этрусской культуры;
- декоративно-прикладное искусство этрусков;
- основные типы построек;
- буккоро- оригинальный стиль черной керамики;
- сюжеты этрусских росписей;
- влияние достижений культуры этрусской на развитие римского искусства

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 12-13. Культура и искусство Древнего Рима (эпоха республики)

План

1. Характеристика периода, периодизация
2. Мифологическая основа древнеримского искусства
3. Архитектура:
 - основные типы построек
 - структура римского форума
4. Скульптура
5. Живопись

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития древнеримской цивилизации в республиканский период, выявить отличительные черты древнеримской мифологии, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры, живописи.

Ключевые вопросы:

- духовные ценности древних римлян;
- влияние достижений культуры Древней Греции на развитие римского искусства
- основные типы римской архитектуры;
- роль форума в жизни римского города;
- архитектурно-художественные достоинства Помпей;
- основные особенности римского скульптурного портрета;
- стили помпейских росписей

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 14-16. Культура и искусство Древнего Рима (эпоха империи)

План

1. Характеристика периода, периодизация
2. Архитектура
3. Скульптура
4. Живопись

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития древнеримской цивилизации в период империи, выявить отличительные черты данного периода, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры, живописи.

Ключевые вопросы:

- духовные ценности древних римлян, изменение религии;
- архитектура Колизея;
- архитектурные достоинства Пантеона;
- развитие рельефа и круглой пластики в период империи;
- стили росписей периода империи;
- фаюмские портреты

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

3 семестр

Лекция 1-2. Искусство Византии

План

1. Общественно-исторические и географические условия развития Византии
2. Периодизация
3. Главные черты византийской культуры
4. Архитектура Византии
5. Живопись и мозаика
6. Иконопись и книжная миниатюра

Цели и задачи: охарактеризовать важнейшие особенности искусства Византии, рассмотреть устройство православного храма, определить главные черты византийской архитектуры и каноны византийской иконописи

Ключевые вопросы:

- роль христианства в художественной жизни Византии;
- характеристика византийского стиля;
- юстиниановский период в искусстве Византии;
- объемно-пластическое решение храма Св. Софии в Константинополе;
- характерные черты византийских мозаик, основные сюжеты, техника;
- византийская иконография

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Исламгалиева, С.К. Культурология [Текст] : курс лекций / С.К. Исламгалиева, К.Е. Халин, Г.В. Бабаян. - М. : Экзамен, 2009. - 192 с.
3. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.

Лекция 3-4. Культура и искусство Западной Европы романского стиля

План

1. Общественно-исторические и географические условия развития средневековой Западной Европы
2. Периодизация
3. Главные черты романского стиля
4. Романская архитектура
5. Особенности романской скульптуры

Цели и задачи: охарактеризовать важнейшие черты культуры средневековой Западной Европы 5-10 вв., определить главные черты романского стиля, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры и скульптуры.

Ключевые вопросы:

- Западная Европа в период феодальной раздробленности, роль церкви;
- возникновение термина «романское искусство»;
- города раннего средневековья;
- шедевры романской архитектуры;
- основные архитектурные особенности средневекового замка;
- скульптурный декор романских храмов

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Исламгалиева, С.К. Культурология [Текст] : курс лекций / С.К. Исламгалиева, К.Е. Халин, Г.В. Бабаян. - М. : Экзамен, 2009. - 192 с.
3. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.

Лекция 5-7. Культура и искусство Западной Европы готического стиля

План

1. Общественно-исторические и географические условия развития средневековой Западной Европы 11-14вв.
2. Периодизация
3. Главные черты готического стиля
4. Готика Франции
5. Готика Англии
6. Готика Германии
7. Готика Испании
8. Готика Италии

Цели и задачи: охарактеризовать важнейшие черты культуры средневековой Западной Европы 11-14 вв., определить главные черты готического стиля, рассмотреть и проанализировать памятники готической архитектуры и скульптуры Франции, Англии, Германии, Испании, Италии.

Ключевые вопросы:

- Западная Европа в период позднего средневековья;
- возникновение термина «готика»;
- характеристика периодов развития готики;
- особенности «лучистой готики»;
- «пламенеющая готика»;
- конструкция готического храма;
- искусство витража;
- архитектура собора в Шартре и собора Парижской Богоматери;
- особенности Кёльнского собора;
- испанская готическая архитектура;
- Миланский собор – пример итальянской готики
- образы готической скульптуры

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Исламгалиева, С.К. Культурология [Текст] : курс лекций / С.К. Исламгалиева, К.Е. Халин, Г.В. Бабаян. - М. : Экзамен, 2009. - 192 с.
3. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин.

Лекция 8. Культура языческой Руси

План

1. Периодизация русского искусства
2. Славянское язычество и мировоззрение восточных славян
3. Традиции и фольклор восточных славян
4. Развитие ремесла
5. Древнерусское деревянное зодчество

Цели и задачи: охарактеризовать этапы развития славянского язычества, показать его роль в формировании специфики русской культуры, рассмотреть и проанализировать памятники древнерусского деревянного зодчества и ремесла.

Ключевые вопросы:

- народные истоки русского искусства;
- многообразие художественного наследия русского народа;
- национальное своеобразие русской художественной культуры;
- славянская языческая религия;
- ремесло и архитектура древних славян;
- место и значение русского искусства в истории мирового искусства

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 9-10. Культура Киевской Руси

План

1. Развитие Киевского государства в 10-11 вв. Принятие христианства
2. Архитектура
3. Монументальная живопись
4. Развитие иконописи на Руси
5. Книжная миниатюра

Цели и задачи: показать роль «христианизации» Руси в становлении отечественной культуры, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры и изобразительного искусства Киевской Руси.

Ключевые вопросы:

- принятие византийского христианства и его влияние на формирование русской художественной культуры;
- понятие «двоеверие», влияние этого явления на развитие древнерусского искусства;
- древнейшие памятники храмового зодчества;
- символика православного храма;
- изобразительное искусство: книжная миниатюра, мозаика, монументальная фресковая живопись, икона

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 11-12. Культура Руси XII-XIII вв.

План

1. Средневековая Русь в 12-13вв. Феодалная раздробленность и татарское нашествие
2. Архитектура Новгорода и Пскова
3. Зодчество Владимиро-Суздальской земли
4. Иконопись и фресковая живопись

Цели и задачи: раскрыть значение периода феодалной раздробленности в формировании новых культурных центров на Руси, показать влияние татарского нашествия на развитие русской культуры; рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры и изобразительного искусства Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля.

Ключевые вопросы:

- понятие «феодалная раздробленность», характеристика новых культурных центров;
- тяжелые последствия татарского нашествия;
- памятники новгородского и псковского зодчества;
- «суздальский стиль», его характерные черты;
- сюжеты древнерусской иконописи

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 13. Русская культура XIVв.

План

1. Формирование русского централизованного государства. Москва – один из главных культурных центров
2. Возобновление каменного строительства
3. Расцвет новгородской иконописи

Цели и задачи: показать роль Москвы в формировании русского централизованного государства и возрождении русской культуры; охарактеризовать и проанализировать развитие изобразительного искусства и архитектуры.

Ключевые вопросы:

- развитие русского государства в 14в.;
- значение владими́ро-суздальского наследия в возрождении каменного зодчества;
- основные черты творчества Феофана Грека

- возникновение высокого иконостаса;

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 14-15. Русская культура и искусство XVв.

План

1. Развитие русского государства в 15в.
2. Архитектура Московского Кремля
3. Московская школа иконописи

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития русского государства в 15в., выявить основные тенденции в русской культуре этого периода, рассмотреть и проанализировать развитие изобразительного искусства и архитектуры.

Ключевые вопросы:

- факторы, оказавшие влияние на развитие русской культуры в 15в.;
- история постройки Московского Кремля;
- использование нового строительного материала;
- характеристика главных Кремлевских храмов;
- стилистические особенности Московской школы иконописи;
- творчество Андрея Рублева;
- характеристика высокого русского иконостаса

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 16. Русская культура и искусство XVI в.

План

1. Факторы, оказавшие влияние на развитие русской культуры в 16в.;
2. Шатровая архитектура
3. Развитие иконописи в 16в. Творчество Дионисия

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития русского государства в 16в., выявить основные тенденции в русской культуре этого периода, рассмотреть и проанализировать памятники шатрового зодчества, а также творчество Дионисия.

Ключевые вопросы:

- черты древнерусского искусства 16в., ведущая роль архитектуры;
- появление шатрового зодчества;

- церковь Вознесения и Покровский собор – памятники архитектуры 16 в.;
- развитие московской школы иконописи;
- творчество Дионисия

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 17-18. Русская культура и искусство XVII в.

План

1. Особенности развития русской культуры в 17в.;
2. Развитие светской архитектуры;
3. Деревянная архитектуры 17в.;
4. «Нарышкинское барокко» в архитектуре 17в.
5. Иконопись
 - годуновская школа;
 - строгановская школа;
6. Зарождение портретной живописи
7. Декоративно-прикладное искусство

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития русского государства в 17 в., выявить основные черты русской культуры этого периода, рассмотреть и проанализировать новые явления в архитектуре и живописи, а также основные иконописные школы 17в.

Ключевые вопросы:

- исторические события, повлиявшие на развитие русской культуры в 17 в.;
- противоречивость развития культуры, ее «обмирщение»;
- кремлевские постройки 17в. – пример светской архитектуры;
- «купеческие храмы» 17в.;
- строительство деревянных церквей в 17в.;
- характерные черты годуновской школы;
- иконопись строгановской школы;
- С.Ушаков и его живописные произведения;
- первые «парсуны», зарождение портретной живописи;
- достижения декоративно-прикладного искусства
- мировое значение средневекового русского искусства

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

4 семестр

Лекция 1. Культура арабского Востока

План

1. Арабские племена и зарождение ислама
2. Образование Арабского халифата
3. Распространение научных знаний и заветы ислама
4. Законы шариата и магия
5. Особенности арабской культуры в различных странах

Цели и задачи: раскрыть особенности зарождения арабо-мусульманской культуры, этапы ее развития, выявить отличительные черты арабского искусства, раскрыть и проанализировать значение образования Арабского халифата и распространения ислама на развитие культуры и искусства.

Ключевые вопросы:

- образ жизни, традиции и верования арабов в 5-7 вв.;
- образование государства и распространение новой религии;
- сущность ислама и характеристика Корана;
- характерные черты арабо-мусульманской культуры

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Лекция 2-3. Расцвет арабской культуры (архитектура)

План

1. Периодизация искусства стран Ближнего и Среднего Востока
2. Основные типы архитектурных сооружений:
 - мечеть;
 - медресе;
 - дворец;
 - мавзолей
3. Типы мечетей
4. Портально-купольные сооружения эпохи Тимура и его последователей

Цели и задачи: рассмотреть основные этапы развития искусства стран Ближнего и Среднего Востока; охарактеризовать и проанализировать основные типы архитектурных сооружений на примере известных памятников арабской архитектуры.

Ключевые вопросы:

- развитие арабской культуры в 8-11 вв., ведущая роль архитектуры;
- особенности арабской архитектуры и природно-климатические условия;
- характеристика основных типов архитектурных сооружений;
- устройство мечети;
- особенности колонной, айванной, купольной типов мечетей;

- расцвет купольных мечетей в империи Тимура, характеристика мечети Сулеймана Великолепного в Стамбуле

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Лекция 4. Расцвет арабской культуры (изобразительное искусство)

План

1. Ислам и развитие изобразительного искусства арабов
2. Роль орнамента в изобразительном искусстве арабов
3. Основные типы орнамента:
 - арабеска
 - гирих
 - эпиграфический орнамент
4. Миниатюрная живопись

Цели и задачи: показать роль ислама в развитии изобразительного искусства арабов; охарактеризовать и проанализировать основные типы арабского орнамента, рассмотреть характерные черты основных школ миниатюрной живописи

Ключевые вопросы:

- причины отсутствия живописи и скульптуры в изобразительном искусстве арабского Востока;
- использование орнамента в архитектурном декоре;
- характеристика основных типов орнамента:
- стилистические черты крупнейших школ миниатюрной живописи: багдадской, иранской, тебризской, ширазской, гератской, самаркандской

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Лекция 5. Культура и искусство Индии

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация
3. Религиозно-философские системы Индии
4. Характерные черты искусства Индии

Цели и задачи: охарактеризовать основные этапы развития культуры Индии, раскрыть связь художественной культуры с религиозно-философскими системами, показать роль географического и политического факторов в зарождении и развитии индийской цивилизации

Ключевые вопросы:

- специфика исторического развития Индии;
- характеристика индуизма, персонажи индийской мифологии;
- кастовый строй Индии;
- характеристика буддизма;
- символический характер искусства Индии;

Литература:

1. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.
2. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 6-7. Искусство Древней Индии

План

1. Своеобразие искусства Древней Индии
2. Основные типы архитектуры
 - ступа
 - чайтья
3. Скульптура
4. Живопись

Цели и задачи: охарактеризовать основные черты искусства Древней Индии, показать тесную взаимосвязь архитектуры, скульптуры и живописи; рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- неразрывная связь архитектуры, скульптуры и живописи;
- черты древней индийской архитектуры, основные типы;
- особенности конструкции и декора индийской ступы;
- пещерные храмы Древней Индии;
- образ Будды в индийском искусстве;
- каноническое изображение Будды;
- росписи Аджанты, их значение в индийском искусстве

Литература:

1. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.
2. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 8. Искусство средневековой Индии

План

1. Развитие культуры Индии в средние века. Периодизация
2. Архитектура
3. Скульптура
4. Искусство индийской миниатюры

Цели и задачи: охарактеризовать основные этапы развития и отличительные черты искусства средневековой Индии, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- характеристика индийского Средневековья;
- архитектура севера и юга Индии в период Средневековья, сравнительный анализ;
- архитектура Индии при правлении мусульман;
- достоинства архитектурного ансамбля Тадж-Махал;
- образы средневековой индийской скульптуры;
- средства художественной выразительности и содержание могольской и раджпутской миниатюр

Литература:

1. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.
2. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 9. Культура и искусство Китая

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация
3. Религиозно-философские системы Китая
4. Характерные черты искусства Китая

Цели и задачи: охарактеризовать основные этапы развития культуры Китая, раскрыть связь художественной культуры с религиозно-философскими системами, показать роль географического и политического факторов в зарождении и развитии китайской цивилизации

Ключевые вопросы:

- специфика исторического развития Китая;
- природа как объект религиозного поклонения и философского осмысления;
- характеристика конфуцианства и даосизма;
- развитие буддизма в Китае;
- традиционный характер китайского искусства;

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Исламгалиева, С.К. Культурология [Текст] : курс лекций / С.К. Исламгалиева, К.Е. Халин, Г.В. Бабаян. - М. : Экзамен, 2009. - 192 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 10. Искусство Древнего Китая

План

1. Своеобразие искусства Древнего Китая, периодизация
2. Шедевры древнекитайской архитектуры

3. Скульптура
4. Живопись и декоративно-прикладное искусство

Цели и задачи: охарактеризовать основные черты искусства Древнего Китая, показать непрерывность развития культуры, преемственность традиций и влияние природы на искусство; рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи Древнего Китая

Ключевые вопросы:

- природа как объект религиозного поклонения и философского осмысления;
- влияние конфуцианства, даосизма и буддизма на древнекитайское искусство;
- черты архитектуры Древнего Китая;
- архитектура Великой Китайской стены;
- особенности древнекитайской скульптуры;
- сюжеты росписей;
- характеристика изделий декоративно-прикладного искусства

Литература:

1. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.
2. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 11-12. Искусство средневекового Китая

План

1. Развитие культуры Китая в средние века. Периодизация
2. Архитектура
3. Скульптура
4. Жанры китайской живописи
5. Искусство каллиграфии

Цели и задачи: охарактеризовать основные этапы развития и отличительные черты искусства средневекового Китая, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- характеристика китайского Средневековья;
- образ дракона в китайском искусстве;
- архитектурно-художественные достоинства ансамбля Императорского дворца в Пекине;
- древние символические образы и представления о Вселенной воплощенные в храме Неба;
- структура гробницы китайского императора Цинь Ши-хуанди;
- отличительные особенности китайских садов;
- характеристика танской скульптуры;
- техники и жанры традиционной китайской живописи
- связь живописи с каллиграфией, философией, поэзией

Литература:

1. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.
2. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. :

ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.

3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 13. Культура и искусство Японии

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация
3. Религиозно-философские системы Японии
4. Характерные черты искусства Японии

Цели и задачи: охарактеризовать основные этапы развития культуры Японии, раскрыть истоки японского искусства, его связь с религиозно-философскими системами, показать роль экономического и общественно-политического факторов в зарождении и развитии японского искусства

Ключевые вопросы:

- специфика исторического развития Японии, периодизация;
- природа как объект религиозного поклонения и философского осмысления;
- характеристика синтоизма;
- влияние буддийского искусства Китая и Кореи на культуру Японии;

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 14. Искусство Древней Японии

План

1. Своеобразие искусства Древней Японии, периодизация
2. Архитектура и сады
3. Скульптура
4. Живопись и декоративно-прикладное искусство

Цели и задачи: охарактеризовать основные черты искусства Древней Японии, показать связь искусства с религиозно-философскими учениями, преемственность традиций и влияние природы на искусство; рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи Древней Японии

Ключевые вопросы:

- природа как объект религиозного поклонения и философского осмысления;
- влияние синтоизма и буддизма на искусство;
- конструктивные и художественные особенности традиционного японского жилища;
- особенности архитектуры;
- ханива – тип древней японской скульптуры;
- сюжеты росписей;
- характеристика изделий декоративно-прикладного искусства
- икэбана – древнее искусство составления цветочных композиций

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 15-16. Искусство средневековой Японии

План

1. Развитие культуры Японии в средние века. Периодизация
2. Архитектура и сады
3. Скульптура
4. Живопись и декоративно-прикладное искусство

Цели и задачи: охарактеризовать основные этапы развития и отличительные черты искусства средневековой Японии, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- характеристика японского Средневековья, роль самурайства;
- влияние синтоизма и буддизма на искусство Японии в Средние века;
- характерные черты средневековых японских храмов;
- отличие японских садов от европейских;
- развитие японской светской архитектуры в Средние века;
- художественные достоинства средневековой японской скульптуры;
- особенности мелкой пластики, нэцкэ;
- японские школы живописи;
- развитие японской ксилографии в Средние века

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
3. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.
4. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

5 семестр

Лекция 1. Итальянское Возрождение

План

1. Исторические, экономические и социальные особенности эпохи
2. Периодизация эпохи Возрождения
3. Флоренция – родина Возрождения
4. Идеалы итальянского Возрождения, гуманизм
5. Образ человека в искусстве Возрождения

Цели и задачи: охарактеризовать особенности развития западноевропейского искусства в 13-16вв., причины начала эпохи Возрождения в Италии; рассмотреть основные этапы Возрождения и основы ее мировоззрения

Ключевые вопросы:

- развитие Западной Европы в 13-16 вв.;
- значение городов как торговых, политических и культурных центров;
- появление термина «Возрождение», его значение;
- периодизация эпохи;
- обращение к античности;
- изучение анатомии, пропорций, перспективы, законов освещения
- гуманистический характер культуры и искусства Возрождения в Италии

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.

Лекция 2. Проторенессанс

План

1. Политическое развитие Флоренции в к.12 – н.13вв.
2. Ведущая роль живописи в искусстве
3. Художественные реформы Джотто

Цели и задачи: охарактеризовать роль Флоренции в искусстве и общественной жизни Италии, рассмотреть и проанализировать развитие живописи в период проторенессанса на примере творчества Джотто.

Ключевые вопросы:

- новые явления в политической жизни Флоренции в к.12 – н.13вв.
- развитие литературы и живописи;
- художественные реформы Джотто;
- анализ произведений Джотто

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.

Лекция 3. Треченто

План

1. Синтез средневековых и античных традиций
2. Архитектура Италии 14в., влияние готики
3. Художник – главный «герой» культуры Возрождения
4. Творчество Дуччо
5. Образы Симоне Мартини

Цели и задачи: охарактеризовать искусство Италии 14в., выявить основные тенденции в архитектуре и живописи, рассмотреть и проанализировать развитие живописи в период проторенессанса на примере творчества Дуччо и Симоне Мартини.

Ключевые вопросы:

- разнохарактерная оценка итальянского треченто;
- применение и распространение готических форм в Италии в 14в.;
- характеристика соборов Сиены;
- основные тенденции в живописи Италии 14в.;
- характеристика творчества Дуччо;
- анализ произведений Симоне Мартини

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.

Лекция 4. Раннее Возрождение

План

1. Общественное развитие Италии в 15в.
2. Шедевры архитектуры
3. Скульптура
4. Монументальная живопись

Цели и задачи: охарактеризовать духовную жизнь Италии 15в., выявить основные тенденции в архитектуре, скульптуре, живописи, рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры, живописи

Ключевые вопросы:

- роль Флоренции в искусстве и общественной жизни Италии 15в.;
- творчество Филиппо Брунеллески;
- деятельность архитектора Леона Батиста Альберти;
- скульптор Донателло, его творчество;
- расцвет монументальной живописи;
- образы Мазаччо;
- творчество Пьеро дела Франческа;
- художник Андреа Мантенья, его работы;
- творчество Сандро Боттичелли

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.

Лекция 5. Высокое Возрождение

План

1. Система искусств в культуре Возрождения

2. Роль живописи в культуре Возрождения
3. «Титаны» Возрождения
4. Выдвижение школ Рима и Венеции

Цели и задачи: охарактеризовать духовную жизнь Италии к.15 – н.16 вв., показать господствующую роль живописи в искусстве Высокого Возрождения, рассмотреть и проанализировать творчество «титанов Возрождения»

Ключевые вопросы:

- выдвижение школ Рима и Венеции;
- господствующая роль живописи;
- шедевры искусства Леонардо да Винчи;
- выразительные особенности живописи Рафаэля;
- творческие принципы Микеланджело
- своеобразие Высокого Возрождения в Венеции;
- творчество Джорджоне

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.

Лекция 6. Позднее Возрождение

План

1. Венеция – центр культуры Позднего Возрождения
2. Наука Ренессанса и ее влияние на содержание, технику и технологию живописи
3. Религиозные и светские сюжеты в живописи
4. Новые жанры живописи
5. Маньеризм

Цели и задачи: охарактеризовать духовную жизнь Италии 16в., показать роль Венеции в развитии искусства Позднего Возрождения, рассмотреть и проанализировать живописные произведения этого периода

Ключевые вопросы:

- роль пейзажа в произведениях венецианских художников;
- особенности колорита, световоздушной перспективы;
- особенности венецианской декоративно-монументальной живописи на примере творчества Веронезе;
- ранний и поздний этапы в творчестве Тинторетто
- причины появления маньеризма в итальянском искусстве

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. :

Лекция 7. Северное Возрождение (Нидерланды)

План

1. Характерные черты Северного Возрождения, периодизация
2. Живопись – ведущий вид искусства
3. Творчество Яна ванн Эйка
4. И.Босх – автор мистических фантазмагорий
5. Основные этапы творчества Питера Брейгеля Старшего

Цели и задачи: охарактеризовать отличительные особенности Северного Возрождения, его хронологические рамки; рассмотреть общественное развитие Нидерландов в 15-16 вв., описать и проанализировать произведения живописи нидерландских мастеров этого периода

Ключевые вопросы:

- отличие культуры Северного Возрождения от итальянского Ренессанса;
- политическое и общественное развитие Нидерландов в 15-16 вв.,
- стилистические признаки нидерландской живописи 15-16 вв.,
- отличие живописи Я. Ван Эйка от произведений флорентийских художников;
- образы И.Босха;
- особенность живописного стиля Питера Брейгеля Старшего

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Исламгалиева, С.К. Культурология [Текст] : курс лекций / С.К. Исламгалиева, К.Е. Халин, Г.В. Бабаян. - М. : Экзамен, 2009. - 192 с.
3. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.

Лекция 8. Северное Возрождение (Германия)

План

1. Общественное развитие Германии в 15-16 вв.,
2. Развитие живописи
3. Книгопечатание и искусство графики
4. Творчество А. Дюрера
5. Образы Ганса Гольбейна Младшего

Цели и задачи: рассмотреть общественное развитие Германии в 15-16 вв., охарактеризовать отличительные особенности Северного Возрождения в Германии; описать и проанализировать произведения живописи немецких мастеров этого периода

Ключевые вопросы:

- стилистическая неоднородность изобразительного искусства в Германии;
- изобретение книгопечатания и распространение нового ренессансного мировоззрения;
- А.Дюрер – основоположник немецкого Возрождения;
- гравюры А.Дюрера;
- живописные полотна Ганса Гольбейна Младшего

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.

2. Исламгалиева, С.К. Культурология [Текст] : курс лекций / С.К. Исламгалиева, К.Е. Халин, Г.В. Бабаян. - М. : Экзамен, 2009. - 192 с.
3. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.

Лекция 9. Северное Возрождение (Испания)

План

1. Политическое и общественное развитие Испании в к.15-16 вв.
2. Стиль платереск
3. Архитектура испанского Ренессанса
4. Особенности живописного стиля Эль Греко

Цели и задачи: рассмотреть общественное развитие Испании в к.15-16 вв., охарактеризовать отличительные особенности Северного Возрождения в Испании; описать и проанализировать памятники архитектуры и произведения живописи испанских мастеров этого периода

Ключевые вопросы:

- влияние Реконксты на развитие культуры Испании в н.16в.,
- особенности стиля платереск;
- архитектурные сооружения испанского Ренессанса;
- характеристика художественного оформления Эскориала;
- творчество Эль Греко, особенности его живописного стиля

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Исламгалиева, С.К. Культурология [Текст] : курс лекций / С.К. Исламгалиева, К.Е. Халин, Г.В. Бабаян. - М. : Экзамен, 2009. - 192 с.
3. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.

Лекция 10-11. Искусство Итальянской школы 17 века

План

1. Особенности исторического и культурного развития Италии в 17в.
2. Зарождение нового стиля в искусстве – барокко
3. Архитектура барокко
4. Развитие скульптуры
5. Живопись барокко

Цели и задачи: охарактеризовать общественно-политическое развитие Италии в 17в., основные особенности культуры Нового времени, причины появления нового стиля в искусстве; рассмотреть основные черты барокко на примере анализа памятников архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- развитие капиталистических отношений и разложение феодальной системы в Италии в 17 в.,
- основные идеи стиля барокко;
- Л.Бернини – архитектор, скульптор, живописец;
- шедевры барочной архитектуры;

- отличительные черты барочной живописи
- переворот Караваджо в живописи, его значение

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 12. Искусство Испанской школы 17 века

План

1. Особенности исторического и культурного развития Испании в 17в.
2. Влияние караваджизма и реализм в искусстве
3. Живопись – ведущий вид искусства
4. Франсиско Сурбаран – представитель испанского реализма
5. Творчество Д. Веласкеса

Цели и задачи: охарактеризовать общественно-политическое развитие Испании в 17в., влияние караваджизма на искусство и основные черты испанского реализма, рассмотреть и проанализировать произведения испанской живописи 17в.

Ключевые вопросы:

- значение Реконквисты в создании национальной культуры Испании;
- золотой век испанского искусства;
- Франсиско Сурбаран – мастер натюрмортов и портрета;
- Д. Веласкес – крупнейший мастер европейского реализма;
- открытия Веласкеса в области цвета, света и композиции;

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 13-14. Искусство Фландрии 17 века

План

1. Историческое развитие страны в к.16 – н.17вв., значение буржуазной революции для культурной жизни Нидерландов
2. Основные характерные черты фламандской школы
3. Творчество П.П. Рубенса
4. Развитие портретного жанра
5. Жанр натюрморт в искусстве Фландрии 17в.

Цели и задачи: охарактеризовать общественно-политическое развитие Нидерландов в 17в., основные черты фламандской школы, рассмотреть и проанализировать произведения живописи 17в. различных жанров, оценить значение творчества П.П. Рубенса для развития фламандской школы

Ключевые вопросы:

- разделение Нидерландов на части: Фландрию и Голландию;
- Питер Пауль Рубенс – крупнейший мастер 17в.;
- Антонис Ван Дейк – создатель нового репрезентативного портрета;
- творчество Якоба Иорданса;
- Франс Снейдерс – крупнейший мастер натюрморта

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 15-16. Искусство Голландии 17 века

План

1. Развитие голландского общества в 17в., роль буржуазии в формировании и развитии культуры
2. Живопись – ведущий вид искусства Голландии 17в.
3. Голландский портрет 17в.
4. Развитие пейзажного жанра
5. Своеобразие голландского натюрморта
6. Причины упадка живописи в к.17в.

Цели и задачи: охарактеризовать общественно-политическое развитие Голландии в 17в., роль буржуазии развитии голландского искусства, рассмотреть и проанализировать произведения живописи 17в. различных жанров

Ключевые вопросы:

- расцвет культуры как результат уничтожения сословных барьеров и феодальных пережитков;
- преобладающее значение живописи;
- творчество Франса Хальса;
- «малые голландцы»;
- развитие национального пейзажа
- творчество Рембрандта
- голландский натюрморт;
- упадок живописи в к.17в.

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 17-18. Искусство Франции 17 века

План

1. Особенности исторического и культурного развития Франции в 17в.
2. Зарождение нового стиля в искусстве – классицизм

3. Архитектура и сады
4. Развитие скульптуры
5. Живопись классицизма

Цели и задачи: охарактеризовать общественно-политическое развитие Франции в 17в., основные особенности французской культуры, причины появления нового стиля в искусстве; рассмотреть основные черты классицизма на примере анализа памятников архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- влияние социально-экономических условий французского абсолютизма на развитие искусства;
- основные черты классицизма;
- городское жилое строительство;
- шедевры архитектуры стиля классицизм;
- архитектурно-художественные достоинства дворцово-паркового ансамбля Версаля;
- расцвет декоративно-парковой скульптуры;
- живопись классицизма;
- художественные принципы образной системы Н.Пуссена;
- система построения К. Лоррена

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

6 семестр

Лекция 1-3. Искусство Франции 18 века

План

1. Политическое и социально-экономическое развитие Франции в 18в. Кризис абсолютизма
2. Стиль рококо, основные черты
3. Архитектурные памятники французского рококо
4. Живопись
5. Скульптура

Цели и задачи: охарактеризовать общественно-политическое развитие Франции в 18в., особенности культуры эпохи Просвещения, причины появления нового стиля в искусстве; рассмотреть основные черты рококо на примере анализа памятников архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- кризис абсолютизма и дворянской культуры, роль буржуазии и народных масс в создании передовой культуры;
- разработка типа «городского дома»;
- создание особняков «между двором и садом», творчество Ж.А. Габриэля;
- А.Ватто – крупнейший французский художник 18в.;
- живопись рококо и ее глава Ф. Буше;
- Жан-Оноре Фрагонар, его творчество;

- реалистическое направление во французском искусстве;
- Гудон – крупнейший мастер реалистического скульптурного портрета

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.

Лекция 4-6. Искусство Англии 18 века

План

1. Политическое и социально-экономическое развитие Англии в 18в.
2. Основные направления с английским искусстве в 18в.
3. Архитектура
4. Пейзажный парк
5. Живопись

Цели и задачи: охарактеризовать общественно-политическое развитие Англии в 18в., особенности английской культуры 18в., рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- особенности экономического и политического Англии;
- расцвет национальной школы живописи;
- стили, характерные для английской архитектуры 18в.;
- основные черты английского парка;
- основание Академии художеств;
- ведущая роль портретной живописи;
- творчество У.Хогарта и Д.Рейнольдса;
- вклад Т. Гейнсборо в развитие пейзажной живописи

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 7-8. Культура и искусство России 18 века (Петровское барокко)

План

1. Образование Российской империи, реформы Петра I
2. Основание Санкт-Петербурга, «петербургский стиль»
3. Основные периоды в развитии «петровского барокко»
4. Градостроительный ансамбль Петербурга 18в.
5. Дворцово-парковые ансамбли в окрестностях Санкт-Петербурга

Цели и задачи: охарактеризовать особенности политического и общественного развития России в 18в., показать роль петровских реформ в формировании русской культуры Нового времени; рассмотреть и проанализировать стилистические черты «петровского барокко» на примере памятников архитектуры Петербурга и его пригородов

Ключевые вопросы:

- социальные реформы Петра I, резкий перелом в развитии искусства и культуры;
- ведущая роль светского начала в искусстве;
- новое решение градостроительных проблем;
- основание Петербурга, деятельность Д.Трезини;
- архитектор Б.Ф. Растрелли и становление стиля барокко в России;
- архитектурно-парковые ансамбли Петергофа, Царского села и Павловска

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 9. Культура и искусство России 18 века (Живопись первой половины 18в.)

План

1. Иностранные мастера и формирование национальной художественной школы
2. Портрет – ведущий жанр живописи
3. Творчество первых русских портретистов

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии изобразительного искусства в России в первой половине 18в., рассмотреть и проанализировать творчество первых русских портретистов

Ключевые вопросы:

- деятельность Петра I в формировании национальной художественной школы;
- «парсуна» и русский портрет первой половины 18в.;
- петровские пенсионеры: И. Никитин, А.Матвеев, их творчество

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
2. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 10-11. Культура и искусство России 18 века (Архитектуры второй половины 18в.)

План

1. Екатерининский классицизм – основное направление в архитектуре второй половины 18в.
2. Архитектура Санкт-Петербурга второй половины 18в.
3. Архитектура Москвы 18в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии архитектуры в России во второй половине 18в., стилистические черты и этапы развития «екатерининского классицизма», рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся архитекторов этого периода

Ключевые вопросы:

- классицизм в архитектуре 18в.
- деятельность иностранных архитекторов в завершении архитектурного облика Петербурга;
- творчество А. Ринальди;
- архитектура Д.Кваренги;
- сооружения Ч. Камерона;
- московское направление в русской архитектуре 18в.;
- постройки Д.В. Ухтомского
- творчество В.И. Баженова и М.Ф. Казакова

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 12-14. Культура и искусство России 18 века (Живопись второй половины 18в.)

План

1. Основные направления и жанры в изобразительном искусстве
2. Деятельность Академии художеств
3. Портрет второй половины 18в.
4. Русский пейзаж 18в.
5. Развитие исторического и бытового жанров

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии изобразительного искусства в России второй половины 18в., рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся русских живописцев

Ключевые вопросы:

- роль Академии художеств в развитии русского искусства
- портретный жанр в творчестве И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого и В.Л. Боровиковский;
- зарождение пейзажа в работах Ф.Я. Алексеева и С.Ф. Шедрина;
- развитие исторического жанра в творчестве А.П. Лосенко;
- М.Шибанов – мастер бытового жанра

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.

2. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 15-16. Культура и искусство России 18 века (Скульптура)

План

1. Основные направления, виды и жанры в скульптуре 18в.
2. Русская скульптура первой половины 18в.
3. Русская скульптура второй половины 18в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии скульптуры в России в 18в., рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся скульпторов этого периода

- барокко и классицизм в русской скульптуре 18в.;
- период высокого подъема и развитие всех основных видов скульптуры;
- портрет в скульптуре первой половины 18в.;
- роль Б.К. Растрелли в развитии русской скульптуры;
- творчество Ф.И. Шубина;
- образы М.И. Козловского;
- деятельность в России Э.М. Фальконе

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
2. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

7 семестр

Лекция 1-2. Неоклассицизм в западноевропейском искусстве к.18 – н.19вв.

План

1. Буржуазные революции к. 18в. в Европе и новая эпоха в мировом искусстве
2. Основные черты неоклассицизма
3. Неоклассицизм в живописи
4. Неоклассицизм в архитектуре и скульптуре

Цели и задачи: охарактеризовать общественно-политическое развитие Западной Европы в к.18в., причины появления новых художественных течений; рассмотреть основные черты неоклассицизма на примере анализа памятников архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- воздействие на искусство передовой общественной мысли, основные художественные течения к. 18 – н.19вв.;
- основные черты неоклассицизма;
- живопись неоклассицизма, творчество Ж.Л. Давида

- неоклассицизм в немецкой архитектуре;
- архитектурно-художественный ансамбль Цейхгауза;

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 3-4. Искусство Испании к.18-н.19 вв.

План

1. Политическое и общественное развитие Испании в к.18 – н.19вв.
2. Основные тенденции в культуре
3. Живопись Ф. Гойи

Цели и задачи: охарактеризовать общественное развитие Испании в к.18-н.19 вв., показать связь искусства с народно-освободительным движением; рассмотреть и проанализировать основные достижения испанской живописи на примере творчества Ф.Гойи

Ключевые вопросы:

- общая характеристика периода, исторические условия;
- Франсиско Гойя – великий художник испанского народа;
- ранние работы Ф.Гойи;
- связь творчества Ф.Гойи с народно-освободительным движением;
- реалистичный гротеск в работах Гойи;
- «Капричос» Гойи

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 5-7. Романтизм в западноевропейском искусстве (20-40-е г. 19в.)

План

1. Общая характеристика периода, исторические условия
2. Зарождение и развитие романтизма во Франции
3. Основные черты романтизма
4. Романтизм в живописи
5. Эжен Делакруа – глава романтической школы
6. Английский романтизм
7. Романтизм в Германии

Цели и задачи: охарактеризовать исторические предпосылки зарождения и развития романтизма в западноевропейском искусстве; рассмотреть основные черты романтизма в искусстве Франции, Англии и Германии на примере анализа произведений живописи

Ключевые вопросы:

- предпосылки зарождения и развития романтизма во Франции;
- два течения романтизма;

- художественные особенности романтизма;
- образ человека в искусстве романтизма;
- творчество Теодора Жерико;
- Образы Эжена Делакруа;
- цвет в романтическом пейзаже
- романтизм в Англии: творчество Т. Гейнсборо, Д. Констебла, У. Тернера;
- немецкий романтизм, творчество назарейцев
- роль природы в творчестве романтиков

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 8-10. Реализм в западноевропейском искусстве середины 19в.

План

1. Общая характеристика периода, исторические условия
2. Зарождение и развитие реализма во Франции
3. Основные черты критического реализма
4. Живопись и графика реализма
5. Барбизонская школа
6. Развитие реалистического пейзажа

Цели и задачи: охарактеризовать исторические предпосылки зарождения и развития критического реализма в западноевропейском искусстве; рассмотреть основные черты реализма в искусстве Франции на примере анализа произведений живописи и графики выдающихся представителей этого направления

Ключевые вопросы:

- влияние идей французских революций 19в. на культуру и искусство;
- формирование и развитие критического реализма, его связь с традициями романтизма;
- первые выступления художников реалистического направления;
- Оноре Домье – мастер критического реализма;
- Теодор Руссо – глава барбизонской школы;
- творчество Ж.Ф. Милле;
- Гюстав Курбе – ключевая фигура во французском реалистическом искусстве

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.

Лекция 11-14. Импрессионизм в западноевропейском искусстве второй половины 19в. (60-70-е годы)

План

1. Общая характеристика периода, исторические условия
2. Зарождение и развитие импрессионизма во Франции

3. Отличительные черты импрессионизма
4. Развитие пленэрной живописи
5. Представители нового направления
6. Выставки импрессионистов
7. Импрессионизм в скульптуре

Цели и задачи: охарактеризовать исторические предпосылки зарождения и развития импрессионизма в западноевропейском искусстве; рассмотреть основные черты импрессионизма в искусстве Франции на примере анализа произведений живописи и скульптуры выдающихся представителей этого направления

Ключевые вопросы:

- исторические предпосылки развития импрессионизма;
- поиски новых средств художественной выразительности;
- смысл термина «импрессионизм» и особенности живописного метода импрессионистов;
- сходство и различие живописи К.Моне и О.Ренуара;
- творчество Э.Моне;
- основные черты живописи Э.Дега;
- оценка творчества импрессионистов критикой;
- творческие поиски О.Родена
- кризис импрессионизма в 80-е гг. 19в.
- роль импрессионизма в развитии европейского искусства

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
4. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 15-18. Постимпрессионизм в западноевропейском искусстве (80-90-е годы 19в.)

План

1. Общая характеристика периода, исторические условия
2. Зарождение и развитие постимпрессионизма в западноевропейском искусстве
3. Отличительные черты постимпрессионизма
4. Основные течения в живописи постимпрессионизма
5. Живописные открытия постимпрессионистов

Цели и задачи: охарактеризовать исторические предпосылки зарождения и развития постимпрессионизма в западноевропейском искусстве; рассмотреть основные черты постимпрессионизма в искусстве на примере анализа произведений живописи выдающихся представителей этого направления

Ключевые вопросы:

- перелом в развитии французской художественной культуры
- постимпрессионизм как стремление преодолеть созерцательность импрессионизма;
- поиски новых эстетических идеалов;
- преломление идей импрессионистов в творчестве постимпрессионистов;

- художественная система Поля Сезанна;
- творчество В. Ван Гога;
- образы П. Гогена;
- «научный импрессионизм» Ж. Сёра и П. Синьяка;
- постимпрессионизм как кризисный период в развитии западноевропейского изобразительного искусства

Литература:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Издательство «Лань», 2005. – 672с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
4. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

8 семестр

Лекция 1. Культура и искусство России 1 половины 19в.

План.

1. Политическое и общественное развитие России в первой половине 19в.
2. Основные тенденции в культуре
3. Основные стилевые направления

Цели и задачи: охарактеризовать особенности политического и общественного развития России в первой половине 19в., основные тенденции в культуре этого периода; рассмотреть и проанализировать основные стилевые направления первой половины 19в.

Ключевые вопросы:

- общая характеристика периода, исторические условия;
- влияние патриотического подъема времен Отечественной войны 1812 года на развитие искусства;
- влияние идей декабристов на развитие искусства;
- развитие романтических идеалов в русском искусстве;
- деятельность Академии художеств;
- расцвет всех видов искусства

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 2-3. Культура и искусство России 1 половины 19в. (Архитектура)

План

1. Русский ампи́р – основное направление в архитектуре первой половины 19в.
2. Архитектура Санкт-Петербурга первой половины 19в.
3. Архитектура Москвы 19в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии архитектуры в России в первой половине 19в., стилистические черты русского ампира, рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся архитекторов этого периода

Ключевые вопросы:

- «русский ампир» в архитектуре первой половины 19в., характерные черты;
- архитектурный облик Петербурга, основные тенденции;
- творчество А. Н.Воронихина;
- сооружения А.Д. Захарова;
- ампир в творчестве К. Росси;
- московская архитектура первой половины 19в.
- творчество О. И. Бове;
- Доменико Жилярди – крупнейший мастер московского ампира

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 4-6. Культура и искусство России 1 половины 19в. (Живопись)

План

1. Основные направления и жанры в изобразительном искусстве
2. Деятельность Академии художеств
3. Портрет первой половины 19в.
4. Русский пейзаж 19в.
5. Развитие исторического и бытового жанров

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии изобразительного искусства в России первой половины 19в., рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся русских живописцев

Ключевые вопросы:

- романтизм в живописи первой половины 19в.;
- портреты В.А. Тропинина;
- А.Г. Венецианов и его школа;
- особенности творчества К.П. Брюллова;
- творчество А.А. Иванова;
- обличительно-сатирические черты в работах П.А. Федотова
- пейзажи С.Ф. Щедрина

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
2. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин.

обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 7-8. Культура и искусство России 1 половины 19в. (Скульптура)

План

1. Основные направления, виды и жанры в скульптуре первой половины 19в.
2. Роль Академии художеств в развитии скульптуры
3. Монументальная скульптура
4. Бюсты, рельефы и медальоны

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии скульптуры в России в первой половине 19в., рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся скульпторов этого периода

- классицизм в русской скульптуре 19в.;
- слияние скульптуры с архитектурой;
- героическая тематика в скульптуре первой половины 19в.;
- творчество И.П. Мартоса;
- традиции медальерного искусства в работах Ф.П. Толстого

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
2. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 9. Культура и искусство России 2 половины 19в.

План.

1. Политическое и общественное развитие России в второй половине 19в.
2. Основные тенденции в культуре
3. Основные стилевые направления

Цели и задачи: охарактеризовать особенности политического и общественного развития России во второй половине 19в., основные тенденции в культуре этого периода; рассмотреть и проанализировать основные стилевые направления второй половины 19в.

Ключевые вопросы:

- общая характеристика периода, исторические условия;
- идеи русских революционных демократов, их воздействие на русское искусство;
- эклектика в искусстве второй половины 19в.
- роль меценатства в развитии русского искусства;
- художественные объединения второй половины 19в.
- синтетические тенденции в русском искусстве рубежа веков
- возникновение и развитие художественных музеев, их деятельность

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. -

176 с.

2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 10-11. Культура и искусство России 2 половины 19в. (Архитектура)

План

1. Основные тенденции в развитии архитектуры второй половины 19в.
2. Архитектура Санкт-Петербурга второй половины 19в.
3. Архитектура Москвы 19в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии архитектуры в России во второй половине 19в., стилистические черты и основные направления в архитектуре модерна, рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся архитекторов этого периода

Ключевые вопросы:

- эклектика в русской архитектуре второй половины 19в.
- модерн в архитектуре к.19в., характерные черты;
- основные направления в архитектуре модерна;
- архитектурный облик Петербурга, основные тенденции;
- московская архитектура первой половины 19в.
- творчество Ф.О. Шехтеля;

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 12-14. Культура и искусство России 2 половины 19в. (Живопись)

План

1. Основные направления и жанры в изобразительном искусстве
2. Деятельность передвижников
3. Портрет второй половины 19в.
4. Русский пейзаж второй половины 19в.
5. Развитие батального и бытового жанров
6. Историческая живопись второй половины 19в.
7. Художественные объединения к.19в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии изобразительного искусства в России второй половины 19в., рассмотреть и проанализировать деятельность художественных объединений и творчество выдающихся русских живописцев

Ключевые вопросы:

- критический реализм в живописи второй половины 19в.;
- роль Товарищества передвижных художественных выставок в искусстве 19в.;
- творчество И.Н. Крамского;

- социальные темы в творчестве И.Е. Репина и В.Г. Перова;
- батальная живопись В.В. Верещагина;
- историческая живопись В.И. Сурикова;
- пейзажи И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, И.К. Айвазовского;
- творческое объединение «Мир искусства»;
- символизм в творчестве художников «Голубой розы»;
- деятельность Союза русских художников;
- К.Коровин – русский импрессионист

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
2. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 15-16. Культура и искусство России 2 половины 19в. (Скульптура)

План

1. Основные направления, виды и жанры в скульптуре второй половины 19в.
2. Монументальная скульптура
3. Бюсты, рельефы и мелкая пластика

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии скульптуры в России во второй половине 19в., рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся скульпторов этого периода

- классицизм и реализм в русской скульптуре 19в.;
- историческая тематика в скульптуре второй половины 19в.;
- творчество П.К. Клодта;
- М.М. Антокольский – выдающийся скульптор – реалист;
- П.П. Трубецкой – представитель импрессионизма в скульптуре;
- творчество А.С. Голубкиной;
- образы скульптора С.Т. Коненкова

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
2. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

9 семестр

Лекция 1-2. Искусство Западной Европы и США 20в.

План

1. Общая характеристика художественной культуры 20в.

2. Основные исторические события
3. Этапы развития европейской культуры
4. Новые виды и жанры искусства
5. Новые художественные направления в искусстве

Цели и задачи: охарактеризовать характер искусства и культуры 20в., социально-историческую типологию искусства; рассмотреть особенности стилевых направлений и движений, а также вопросы исторической последовательности и параллельности развития течений в искусстве 20в.

Ключевые вопросы:

- сложный и противоречивый характер искусства и культуры 20в.;
- мировые войны, революции и их воздействие на художественную культуру;
- НТР, «электронная» революция и их воздействие на художественную культуру;
- ускорение темпа развития художественной культуры;
- доминирующая роль зрелищных форм художественной культуры и многообразие их жанров;
- массовая и элитарная культуры;
- новые способы художественного производства и формы потребления искусства
- многообразие художественных движений 20в.

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
3. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.

Лекция 3-5. Искусство Западной Европы и США 20в. (Архитектура 1 половины 20в.)

План

1. Основные направления развития зарубежной архитектуры первой половины 20в.
2. Функционализм в творчестве зарубежных архитекторов
3. Идеи рационализма в архитектуре
4. Конструктивизм в архитектуре 1 половины 20в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии архитектуры в Западной Европе и США в первой половине 20в., рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся архитекторов этого периода

Ключевые вопросы:

- архитектурный авангард 20в.;
- архитектурные принципы В. Гропиуса;
- концептуальные подходы к планировке здания Ф.Л. Райта;
- архитектурные задачи, решаемые Л. Мисс ванн дер Роэ
- архитектурные принципы, провозглашенные Ле Корбюзье

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр.

РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.

3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 6. Искусство Западной Европы и США 20в. (Изобразительное искусство)

План

1. Основные направления и течения в развитии зарубежного изобразительного искусства 20в.
2. Модернизм в зарубежном искусстве 20в.
3. Идеи и формы абстракционизма
4. Постмодернизм в зарубежном искусстве 20в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные направления и течения и развития зарубежного изобразительного искусства 20в., раскрыть сущность понятий «модернизм» и «постмодернизм» в искусстве, рассмотреть основные идеи и формы абстракционизма

Ключевые вопросы:

- причины многообразия художественных движений в 20в.;
- модернизм, понятие и сущность;
- интернациональный характер модернизма;
- главные центры искусства модернизма;
- понятие постмодернизма, его сущность

Литература:

1. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
2. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 7. Искусство Западной Европы и США 20в. (Фовизм)

План

1. Фовизм, понятие и сущность
2. История возникновения и развития фовизма
3. Фовизм в изобразительном искусстве

Цели и задачи: охарактеризовать историю возникновения и развития художественного течения «фовизм», раскрыть его сущность, основные черты, рассмотреть и проанализировать произведения живописи этого течения на примере творчества А. Матисса

Ключевые вопросы:

- зарождение течения, выставка в Осеннем Салоне 1905г.;
- значение термина, его употребление критиком Л.Вокселем;
- творчество А.Матисса;
- значение фовизма в развитии искусства

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 8. Искусство Западной Европы и США 20в. (Кубизм)

План

1. Кубизм, понятие и сущность
2. История возникновения и периоды развития кубизма
3. Кубизм в изобразительном искусстве

Цели и задачи: охарактеризовать историю возникновения и развития художественного течения «кубизм», раскрыть его сущность, основные черты, рассмотреть и проанализировать произведения живописи этого течения на примере творчества Ж.Брака и П.Пикассо

Ключевые вопросы:

- зарождение течения, периоды развития кубизма
- творчество Ж.Брака;
- творчество П.Пикассо;
- значение кубизма в развитии искусства

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 9. Искусство Западной Европы и США 20в. (Футуризм)

План

1. Футуризм, понятие и сущность
2. История возникновения и характерные черты живописи футуризма
3. Футуризм в изобразительном искусстве Италии

Цели и задачи: охарактеризовать историю возникновения и развития художественного течения «футуризм», раскрыть его сущность, основные черты, рассмотреть и проанализировать произведения живописи этого течения на примере творчества Д. Балла

Ключевые вопросы:

- зарождение течения и развитие футуризма в Италии
- теоретик футуризма Ф.Т. Маринетти;
- значение футуризма в развитии искусства

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 10. Искусство Западной Европы и США 20в. (Экспрессионизм)

План

1. Экспрессионизм, понятие и сущность
2. История возникновения экспрессионизма, группы «Мост» и «Синий всадник»

3. Экспрессионизм в изобразительном искусстве

Цели и задачи: охарактеризовать историю возникновения и развития художественного течения «экспрессионизм», раскрыть его сущность, основные черты, рассмотреть и проанализировать произведения живописи этого течения на примере творчества Э.Мунка и П. Клее

Ключевые вопросы:

- зарождение течения и развитие экспрессионизма в Германии
- деятельность групп «Мост» и «Синий всадник»;
- значение экспрессионизма в развитии искусства

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 11. Искусство Западной Европы и США 20в. (Абстракционизм)

План

1. Абстракционизм, понятие и сущность
2. История возникновения и развития абстракционизма
3. Абстракционизм в изобразительном искусстве
4. Абстракционизм в скульптуре

Цели и задачи: охарактеризовать историю возникновения и развития художественного течения «абстракционизм», раскрыть его сущность, основные черты, рассмотреть и проанализировать произведения живописи и скульптуры выдающихся представителей этого направления

Ключевые вопросы:

- зарождение течения и развитие абстракционизма;
- особенности геометрических абстракций П. Мондриана;
- творческий метод Дж. Поллока;
- приемы Г. Мура в скульптуре

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 12-13. Искусство Западной Европы и США 20в. (Сюрреализм)

План

1. Сюрреализм, понятие и сущность
2. История возникновения и развития сюрреализма

3. Сюрреализм в изобразительном искусстве

4. Сюрреализм в скульптуре

Цели и задачи: охарактеризовать историю возникновения и развития художественного течения «сюрреализм», раскрыть его сущность, основные черты, рассмотреть и проанализировать произведения живописи и скульптуры выдающихся представителей этого направления

Ключевые вопросы:

- зарождение течения и развитие сюрреализма;
- С. Дали – создатель сюрреализма;
- творчество Р. Магритта;
- работы Ж.Миро

Литература:

1. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 14-16. Искусство Западной Европы и США 20в. (Архитектура 2 половины 20в.)

План

1. Основные направления развития зарубежной архитектуры второй половины 20в.
2. Постмодернизм в творчестве зарубежных архитекторов
3. Идеи минимализма в архитектуре
4. Деконструктивизм в архитектуре 2 половины 20в.
5. Экологическая архитектура к.20в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии архитектуры в Западной Европе и США второй половины 20в., рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся архитекторов этого периода

Ключевые вопросы:

- архитектурный постмодернизм второй половины 20в.;
- принцип свободного проектирования в зарубежной архитектуре;
- особенности конструктивного решения здания Сиднейской оперы;
- шедевры зарубежной архитектуры стиля хай-тек;
- минимализм в архитектуре

Литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
2. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 17-18. Искусство Западной Европы и США 20в. (Изобразительное искусство 2 половины 20в.)

План

1. Основные направления в изобразительном искусстве второй половины 20в.
2. Поп-арт
3. Оп-арт
4. Фотореализм (гиперреализм)
5. Концептуализм
6. Кинетическое искусство

Цели и задачи: охарактеризовать основные направления и течения и развитии зарубежного изобразительного искусства второй половины 20в., раскрыть сущность понятий «поп-арт» и «оп-арт» в искусстве, рассмотреть основные идеи и формы кинетического искусства, проанализировать произведения изобразительного искусства второй половины 20в.

Ключевые вопросы:

- многообразие течений в изобразительном искусстве 20в.;
- основные черты поп-арта;
- творчество Э.Уорхола;
- особенности оп-арта на примере творчества В. Вазарели;
- произведения художников-гиперреалистов;
- концептуализм в изобразительном искусстве;
- виды произведений кинетического искусства

Литература:

1. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
2. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

10 семестр

Лекция 1. Культура и искусство России 20 века

План

1. Общая характеристика художественной культуры России 20 в.
2. Основные исторические события
3. Этапы развития русской культуры 20 в.
4. Новые виды и жанры искусства
5. Новые художественные направления в искусстве

Цели и задачи: охарактеризовать характер искусства и культуры России 20в., социально-историческую типологию искусства; рассмотреть особенности стилевых направлений и движений, а также вопросы исторической последовательности и параллельности развития течений в искусстве 20в.

Ключевые вопросы:

- исторические условия и сложные пути развития искусства в 20в.;
- революции 1905, 1917 гг. и их значение для развития русской культуры;
- рождение и становление культуры нового типа;
- первые декреты советской власти в области культуры;
- многообразие творческих направлений и художественных группировок;

- агитационно-массовые формы искусства

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 512 с.
2. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 2-3. Культура и искусство России 20 века (Архитектура 1 половины 20в.)

План

1. Основные направления развития архитектуры России первой половины 20в.
2. Конструктивизм в архитектуре 1 половины 20в.
3. Сталинский ампир 30-50 гг. 20в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии русской архитектуры в первой половине 20в., рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся архитекторов этого периода

Ключевые вопросы:

- конструктивизм в архитектуре русского авангарда;
- новые архитектурные формы Я. Чернихова;
- творчество А.В. Щусева;
- К. Мельников – русский архитектор-конструктивизм;
- выдающиеся сооружения советских архитекторов

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 4. Культура и искусство России 20 века (Изобразительное искусство)

План

1. Основные направления и течения в развитии изобразительного искусства России 20в.
2. Художественные объединения
3. Плакат в русском искусстве 20в.
4. Социалистический реализм в советском искусстве

Цели и задачи: охарактеризовать основные направления и течения и развитии изобразительного искусства России 20в., раскрыть сущность понятия «соцреализм» в советском искусстве, рассмотреть деятельность основных художественных объединений

Ключевые вопросы:

- характерные тенденции в развитии изобразительного искусства России первой половины 20в.;
- «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и другие художественные объединения;
- расцвет политической карикатуры и обличительной графики;
- концепция художников соцреализма

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 5-7. Культура и искусство России 20 века (Авангард)

План

1. Авангард, понятие и сущность
2. История возникновения и развития авангарда в России
3. Авангард в изобразительном искусстве

Цели и задачи: охарактеризовать историю возникновения и развития авангарда в России, раскрыть его сущность, основные черты, рассмотреть и проанализировать произведения живописи выдающихся представителей этого направления

Ключевые вопросы:

- характерные черты авангарда в изобразительном искусстве;
- объединения художников-авангардистов;
- абстракционизм В. Кандинского;
- супрематизм К. Малевича;
- М.Ларионов – лидер русского авангарда;
- принципы конструктивизма Эль Лисицкого;
- П. Филонов – создатель новых миров
- произведения художника-конструктивиста В. Татлина
- творчество А. Родченко

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 8-10. Культура и искусство России 20 века (Соцреализм)

План

1. Соцреализм, понятие и сущность
2. История возникновения и развития соцреализма в России
3. Соцреализм в изобразительном искусстве
4. Соцреализм в скульптуре

Цели и задачи: охарактеризовать историю возникновения и развития соцреализма в России, раскрыть его сущность, основные черты, рассмотреть и проанализировать произведения живописи и скульптуры выдающихся представителей этого направления

Ключевые вопросы:

- метод социалистического реализма и его программа;
- концепция художников соцреализма;
- образы новых людей А.М. Герасимова;
- произведения А.А. Дейнеки;
- творчество Б.В. Иогансона;
- историко-героические полотна П.Д. Корина;
- главная тема в творчестве Ю.И. Пименова;
- темы и сюжеты полотен А.А. Пластова

Литература:

1. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.
3. Сокольников Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Лекция 11-12. Культура и искусство России 20 века (Советское искусство в 1941-1945гг.)

План

1. Государственная политика в области культуры в годы Великой Отечественной войны
2. Изобразительное искусство в годы Великой Отечественной войны
 - графика
 - живопись
3. Скульптура военных лет

Цели и задачи: охарактеризовать духовную жизнь и развитие основных форм искусства в военные годы, показать роль искусства в победе в Великой Отечественной войне, рассмотреть и проанализировать произведения живописи, графики и скульптуры военных лет

Ключевые вопросы:

- творческие объединения и союзы военных лет;
- ведущая роль агитационно-массовых форм искусства;
- основные этапы в развитии плаката в годы Великой Отечественной войны;
- основные жанры живописи, развивающиеся в военные годы;
- основные виды скульптуры, ее значение в годы войны

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 13-14. Культура и искусство России 20 века (Архитектура 2 половины 20в.)

План

1. Основные направления развития архитектуры России второй половины 20в.
2. Неофункционализм в архитектуре 2 половины 20в.
3. «Московский стиль» 90-х гг. 20в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии русской архитектуры во второй половине 20в., рассмотреть и проанализировать творчество выдающихся архитекторов этого периода

Ключевые вопросы:

- основные тенденции в развитии архитектуры во второй половине 20в.;
- архитектурные комплексы 70-80-х гг. 20в.;
- творчество М.В. Посохина;
- «бумажная» архитектура 80-х гг. 20в.;
- отличительные черты «московского стиля»

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
3. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.

Лекция 15-16. Культура и искусство России 20 века (Изобразительное искусство 2 половины 20в.)

План

1. Основные направления в изобразительном искусстве второй половины 20в.
2. «Суровый стиль»
3. Московский концептуализм
4. Соц-арт

Цели и задачи: охарактеризовать основные направления и течения и развитии изобразительного искусства России второй половины 20в., раскрыть сущность понятий «суровый стиль» и «соц-арт» в искусстве, проанализировать произведения изобразительного искусства второй половины 20в.

Ключевые вопросы:

- новые тенденции в искусстве и культуре, первый Съезд художников СССР;
- «Оттепель» в искусстве;
- разработка «сурового стиля»;
- легализация искусства «андеграунда» в 70-е гг.
- многообразие творческих индивидуальностей;
- акции московских концептуалистов;
- творчество Д. Жилинского;
- грани творчества М. Шемякина
- творческий путь Э. Неизвестного

Литература:

1. Миньяр-Белоручева, А.П. История искусства. Западная Европа и Россия [Текст] :

- учеб. пособие : рек. УМО / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 176 с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.
 3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

3 Методические указания

Курс «История культуры и искусства» состоит из лекционных занятий и самостоятельной работы студента. Материал курса выдержан в строгой хронологической последовательности и синхронности. Материал рассматривается в рамках архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Внутри каждого раздела программы материал разбит по странам, стилям, школам, направлениям. Лекционные занятия сопровождаются показом репродукций, слайдов, видеофильмов, CD.

Занятия по «Истории культуры и искусства» ведутся в тесной связи с учебными дисциплинами «История и современные проблемы ДПИ», «История костюма», «История дизайна», «История интерьера», «Основы композиции».

Деятельность студента в ходе изучения дисциплины «История культуры и искусства» подразумевает:

- ведение конспектов лекций;
- словарную работу;
- работу с изоматериалом;
- анализ произведений искусства;
- работу с литературой;
- посещение музеев и выставок;
- работу с Интернет-ресурсами;
- реферативную работу;
- выполнение творческих заданий.

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо проработать весь материал изучаемых в данном семестре разделов курса используя ключевые вопросы каждой лекции приведенные в учебно-методическом комплексе дисциплины, а также вопросы к экзамену (зачету).

На экзамене по дисциплине «История культуры и искусства» студент должен показать: знание хронологии, знание основных стилистических признаков искусства стран, народов и эпох; навыки характеристики искусства определенной эпохи, умение сравнивать искусство того или иного периода, умение составлять классификацию видов, иметь понятие образной, сравнительной и исторической характеристики предметов искусства.

3.1 Методические указания по самостоятельной работе студента

Самостоятельная работа студента по курсу «История культуры и искусства» предполагает анализ литературы по определенной тематике (реферат), письменный анализ произведения искусства, творческие задания (работа с изобразительным материалом, изготовление чертежей зданий, планов, схем, таблиц); самостоятельный научный поиск и решение проблематики в свете новейших научных разработок в форме доклада на конференции.

Общие требования к реферату

Структура реферата включает:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть (три - четыре параграфа);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения

Объем реферата, без приложений, 20-25 страниц печатного текста.

Текст документа должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, полуторный межстрочный интервала, размер шрифта - 14, гарнитура шрифта Times New Roman. Цвет шрифта должен быть черным. Текст документа следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое — 10 – 15 мм, левое — 30 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 1,25см. Текст располагается по ширине (формату) с включением переноса слов.

Основную часть работы следует делить на главы (разделы), подразделы, пункты и подпункты. Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. Основную часть документа следует делить на разделы, подразделы, пункты и подпункты. При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. В конце реферата приводится список литературы и других источников, которые были использованы при его составлении. Для написания реферата используется пять-шесть источников.

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. При ссылках на отдельные структурные элементы приложений рекомендуется использовать следующие формулировки: «... в соответствии с А. 1 (приложение А)», «... на рисунке А.2 (приложение А)», «... в таблице Б.2 (приложение Б)» и т.п.

Следует внимательно отнестись к формулировке темы реферата. Она дает ракурс рассмотрения того или иного явления. Если тема сформулирована, например, так: «Культурная семантика пирамид Древнего Египта», то должен быть раскрыт культурный смысл этих сооружений, а не просто описаны памятники.

4 Контроль знаний

4.1 Текущий контроль знаний

При выполнении письменного анализа произведения искусства следует руководствоваться следующим планом.

План анализа произведения искусства

1. Автор, точное название произведения, краткие сведения об авторе, времени появления произведения и историко-культурном контексте его создания.
2. Характеристика сюжета (содержания) произведения.
3. Особенности вида, жанра и формы произведения искусства.
4. Материал и техника выполнения произведения.
5. Особенности колористического решения.
6. Особенности композиционного решения.
7. Историческое и эстетическое значение данного произведения искусства.

Искусствоведческое описание произведения скульптуры

Название: Раб

Художник: Микеланджело Буонаротти.

Дата создания: 1532-1534

Местонахождение: Флоренция

Жанр, стиль, направление, эпоха: Возрождение

Микеланджело – величайший художник (архитектор, живописец, ваятель) XVI столетия, однако именно скульптура стала для него тем видом творчества, в котором мастер сумел передать гамму сложнейших человеческих чувств и состояний, величие и поэзию различных (библейских, мифологических, метафорических) сюжетов. Микеланджело работал в мраморе, который столь привлекателен для решения пластических задач изображения обнаженного человеческого тела (мрамор обладает небольшой светопропускающей способностью, что, в какой-то мере, уменьшает видимую статику поверхности скульптуры). К тому же мрамор относительно мягкая порода камня, благодаря чему в нем легче высекать различные детали и нюансы сложной композиции, какую, например, представляет собой данное произведение – раб невероятными усилиями освобождается от сдерживающих его пут, его тело выгнуто, развернуто вокруг собственной оси, рука поднята, все мышцы напряжены – такой пластический мотив чрезвычайно сложен для скульптора, и Микеланджело блестяще решает эту задачу. В ряду скульптурных образов, созданных художником, «рабы» (связанные, освобождающиеся и др.) занимают особое место. Это образы-метафоры, образы-символы, которые становятся выражением пленного человеческого духа, коллективных усилий человечества по преодолению косных рамок традиций, мешающих его свободному развитию, что чрезвычайно характерно для эпохи Возрождения, истинным сыном которой был Микеланджело. Выразительность этой скульптуры обусловлена еще и тем, что фигура раба высечена из камня не полностью, она находится как бы в процессе освобождения от связывающей ее движения тяжелой каменной массы. Такой эффект достигается не только из-за незаконченности работы (которая здесь, возможно, является сознательным художественным приемом), он обусловлен и самим способом обработки мрамора, который использует скульптор. Микеланджело работал в технике свободного высекания из камня, методом обработки глыбы с передней плоскости. Скульптура при этом получает сильный инерционный посыл движения вперед, на зрителя, делая эмоциональное восприятие образа более сильным и острым. Скульптура «Раб» зримо воплощает конфликт между силой движения человеческого образа и неодушевленной, холодной инертностью камня. Этот конфликт трагически окрашен, так как мы не видим его разрешения, наоборот, он показан в высшей фазе напряжения. Такой драматизм свидетельствует о новых, по сравнению с эпохой классического Возрождения, культурных

идеях, предвещающих эпоху барокко, предвестником которой в искусстве являлся Микеланджело.

Контрольные вопросы

Тема 1. Введение в историческое изучение искусства

1. Сущность искусства. Определение, понятие, функции.
2. Виды искусства и классификация.
3. Стили и жанры в искусстве.
4. Школы и направления.
5. Какие приемы и методы анализа произведений искусства вы знаете.
6. Специфика графики, виды графики.
7. Определение, специфика и понятие живописи.
8. Назовите виды живописи.
9. Специфика и виды скульптуры.
10. Понятие и определение архитектуры.
11. Назовите виды архитектуры.

Тема 2. Культура и искусство первобытного общества

1. Назовите основные черты первобытного искусства
2. Когда было открыто первобытное искусство?
3. В какие исторические периоды первобытное искусство развивалось наиболее интенсивно?
4. Почему изображение человека не было главным в эпоху палеолита?
5. Какие женские изображения были распространены в эпоху палеолита?
6. Как изображали зверей в первобытном искусстве?
7. Назовите особенности первобытной живописи
8. Какие формы изобразительного творчества характерны для эпохи палеолита?
9. Расскажите о сюжетах наскальной живописи и первобытных рельефов
10. Назовите основные типы мегалитических сооружений, охарактеризуйте их
11. В чем состоят особенности звериного стиля?

Тема 3. Искусство Древнего Египта

1. В какие периоды древнеегипетской истории искусство развивалось наиболее интенсивно?
2. Как изображали богов в Древнем Египте?
3. Назовите основные черты искусства Древнего царства
4. Назовите основные особенности египетского канона в изображении фигуры человека
5. Какие черты характерны для древнеегипетской скульптуры различных периодов?
6. Чем примечательно искусство Среднего царства?
7. Охарактеризуйте искусство первой половины Нового царства
8. Дайте характеристику искусству амарнского периода
9. Какие тенденции развивались в искусстве второй половины Нового царства?
10. Опишите архитектуру храмов в Карнаке и Луксоре
11. Расскажите о лучших скульптурных портретах царицы Нефертити

Тема 4. Культура и искусство Междуречья

1. Дайте характеристику ассиро-вавилонскому искусству
2. Почему в искусстве Передней Азии главенствующую роль играла монументальная архитектура?
3. Дайте определение глиптике. Расскажите о ее развитии у народов Передней Азии

4. Охарактеризуйте шумерское и аккдское искусство, приведите примеры произведений скульптуры
5. Дайте определение зиккурата. Охарактеризуйте вавилонские зиккураты
6. Назовите особенности архитектуры и скульптуры Ассирии
7. Что было характерно для нововавилонской архитектуры
8. Опишите мифических персонажей в искусстве Древней Передней Азии
9. Назовите шедевры ассиро-вавилонской архитектуры
10. Канон и новаторство в скульптуре народов Древней Передней Азии

Тема 5. Культура и искусство античного мира

1. Какие черты присущи крито-микенскому искусству?
2. Назовите особенности изображения олимпийских богов
3. Охарактеризуйте древнегреческие архитектурные ордера
4. Каковы главные черты искусства архаики?
5. Как развивалось искусство вазописи в Древней Греции?
6. В чем заключаются особенности искусства ранней классики?
7. Опишите основные части древнегреческого храма
8. Какие черты характерны для скульптуры периода поздней классики
9. Назовите и опишите скульптурные шедевры эпохи эллинизма
10. Какое влияние на римское искусство оказали достижения культуры этрусков и Древней Греции
11. Какой вклад в развитие мировой архитектуры внесло зодчество Древнего Рима
12. Охарактеризуйте стили помпейских росписей
13. Каковы основные особенности римского скульптурного портрета?

Тема 6. Культура и искусство средних веков

1. Дайте характеристику византийскому стилю
2. Назовите главные черты византийской архитектуры
3. Охарактеризуйте каноны византийской иконописи
4. Какие черты характерны для византийских мозаик?
5. Назовите основные архитектурные особенности средневекового замка
6. Какие черты отличают романскую архитектуру?
7. Назовите определяющие признаки готического стиля
8. Каковы особенности «лучистой готики»?
9. Каковы особенности «пламенеющей готики»?
10. В чем состоит главное отличие конструкции готического храма?
11. Опишите витражи готических соборов
12. Что характерно для храмов Киевской Руси?
13. Какие черты присущи храмам Владимиро-Суздальской земли?
14. Приведите примеры древнерусского шатрового зодчества
15. Что такое иконостас и из каких частей он состоит?
16. Каковы основные черты творчества Ф. Грека?
17. Что характерно для иконописи Дионисия?
18. Есть ли общие черты у годуновской и строгановской иконописных школ?

Тема 7. Культура и искусство мусульманских народов

1. Раскройте сущность ислама и дайте характеристику Корана
2. Какова главная черта арабо-мусульманского искусства?
3. В чем состоят особенности арабской архитектуры?
4. Перечислите типы мечетей, найдите сходства и различия между ними

5. Как понимается орнаментальная живопись в исламе? Какой смысл в ней заключен?
6. Назовите типы арабского орнамента, охарактеризуйте их
7. Назовите школы миниатюрной живописи, опишите их особенности
8. Охарактеризуйте доминанты художественной культуры арабо-мусульманского мира

Тема 8. Культура и искусство Индии

1. Назовите персонажей индийской мифологии
2. какие черты присущи древней индийской архитектуре?
3. Каковы особенности конструкции и декора индийской ступы?
4. Расскажите о каноническом изображении Будды
5. Какова роль росписей Аджанты в индийском искусстве?
6. Сравните архитектуру севера и юга Индии в период Средневековья.
7. В чем состояли особенности индийской средневековой архитектуры
8. Опишите архитектурный ансамбль Тадж-Махал
9. Сравните средства художественной выразительности и содержание могольской и раджпутской миниатюр

Тема 9. Культура и искусство стран Дальнего Востока

1. Как древнекитайские мифы отразились в произведениях искусства?
2. Как конфуцианство, даосизм и буддизм повлияли на древнекитайское искусство?
3. Какие черты присущи архитектуре Древнего Китая
4. Что было характерно для танской скульптуры?
5. Какую роль в китайском искусстве играет образ дракона?
6. Назовите отличительные особенности китайских садов
7. Какие жанры живописи были наиболее популярны в средневековом искусстве?
8. Как повлиял синтоизм и буддизм на искусство Японии в Средние века?
9. В чем проявляется взаимосвязь японского искусства и традиционного отношения японцев к природе?
10. Каковы характерные черты средневековых японских храмов?
11. В чем состоят художественные достоинства средневековой японской скульптуры?
12. Как развивалась японская ксилография в Средние века?

Тема 10. Культура и искусство эпохи Возрождения в Италии

1. Какое из искусств играет ведущую роль в эпоху Возрождения? Почему?
2. Дайте краткую характеристику периодам итальянского Возрождения
3. Что нового привнес в живопись Проторенессанса Джотто?
4. Какие основные черты присущи живописи раннего Возрождения?
5. Кратко охарактеризуйте творчество титанов Высокого Возрождения
6. Проанализируйте, как изменялись творческие принципы Микеланджело на протяжении его жизни
7. Что было главным в живописи Рафаэля?
8. Сравните выразительные особенности живописи Рафаэля и Боттичелли
9. Какие достижения Античности были использованы архитекторами Возрождения?

Тема 11. Культура и искусство эпохи Северного Возрождения

1. Назовите основные отличия Северного Возрождения от итальянского
2. Охарактеризуйте творчество художников Северного Возрождения
3. В чем состоит отличие живописи Я.Ван Эйка от произведений флорентийских художников?

4. Охарактеризуйте творчество А. Дюрера
5. В чем состояли отличительные черты испанского Возрождения?
6. Охарактеризуйте образы произведений И. Босха

Тема 12. Искусство Итальянской школы 17 века

1. Какие черты пришли в стиль барокко от Возрождения?
2. Найдите сходство барокко и эллинизма
3. Какие проблемы впервые выдвигает искусство барокко?
4. Какое из искусств играет ведущую роль в стиле барокко?
5. Какие основные черты присущи барочной живописи?
6. Кто был основателем стиля барокко?
7. Что нового привнес в искусство Л.Бернини?
8. Какие новые приемы приносит в живопись Караваджо?

Тема 13. Искусство Испанской школы 17 века

1. Назовите представителей испанской реалистической школы?
2. Почему 17 век назван «золотым веком» испанской живописи?
3. Назовите самые известные полотна Веласкеса
4. Какие композиционные приемы помогли Веласкесу раскрыть идейное содержание картин «Менины» и «Пряхи»?
5. Назовите открытия Веласкеса в области цвета, света и композиции
6. Назовите основные жанры испанской живописи 17в.

Тема 14. Искусство Фландрии 17 века

1. Назовите характерные черты фламандской живописи
2. Охарактеризуйте творчество П.Рубенса
3. Чем прославился А. Ван Дейк?
4. Назовите основные жанры фламандской живописи
5. Охарактеризуйте творчество Я. Иорданса
6. Почему Ф.Снейдерс считается крупнейшим мастером натюрморта?

Тема 15. Искусство Голландии 17 века

1. Какой вид искусства получил наибольшее развитие в Голландии в 17в?
2. Что являлось главным объектом изображения для голландских художников?
3. Кого называют «малые голландцы» и почему?
4. Какие новые возможности светотени открыл Рембрандт?
5. Какие произведения Рембрандта являются шедеврами мирового искусства?
6. Назовите особенности голландского натюрморта

Тема 16. Искусство Франции 17 века

1. Каковы основные черты классицизма?
2. На каких художественных принципах строилась образная система Н.Пуссена?
3. Опишите систему построения пейзажа, разработанную К.Лорреном
4. Назовите шедевры архитектуры стиля классицизм
5. Опишите архитектурно-художественные достоинства Версаля
6. Назовите особенности скульптуры стиля классицизм

Тема 17. Искусство Франции 18 века

1. Что характерно для стиля рококо?
2. Какие основные черты присущи живописи рококо?
3. Назовите шедевры европейской архитектуры рококо 18в.
4. Какие новые прием привнес в живопись Ватто?
5. Как творчество Буше связано со стилем рококо?
6. Каковы основные тенденции в творчестве Фрагонара?

Тема 18. Искусство Англии 18 века

1. Какие стили были характерны для английской архитектуры 18в.?
2. Каковы основные черты английского пейзажного парка?
3. Охарактеризуйте творчество У. Хогарта
4. Сравните портреты актрисы Сары Сиддонс работы Рейнольдса и Гейнсборо
5. Назовите отличительные черты английской портретной живописи 18в.
6. Какова роль Академии художеств в развитии искусства Англии 18в?

Тема 19. Культура и искусство России 18 века

1. Охарактеризуйте черты стиля «нарышкинского барокко» в архитектуре.
2. Опишите архитектурный ансамбль Петербурга 18в.
3. Как архитектор Б.Ф. Растрелли способствовал становлению стиля барокко в России?
4. Охарактеризуйте стиль классицизм в архитектуре 18в.
5. Приведите примеры сооружений с высоким шпилем в Петербурге и Москве
6. Справедливо ли выражение «казаковская Москва»? Приведите примеры
7. Что было характерно для портретов И.Вишнякова?
8. Как развивал А.Лосенко исторический жанр в русской живописи?
9. Охарактеризуйте развитие портретного жанра в России во 2 половине 18в.
10. Какую роль сыграл в развитии русской скульптуры Б.К.Растрелли?
11. Как развивался портретный жанр в скульптуре 18в.?

Тема 20. Неоклассицизм в западноевропейском искусстве к.18-н.19вв.

1. Каковы основные черты неоклассицизма?
2. Приведите примеры памятников архитектуры к.18-н.19вв.
3. Как возник стиль ампир? Кому принадлежала ведущая роль в его формировании?
4. Какие основные черты присущи стилю ампир?
5. Какие культуры были источником вдохновения для мастеров ампира?
6. Охарактеризуйте творчество Давида.

Тема 21. Искусство Испании к.18-н.19вв.

1. Назовите основные черты испанского искусства к.18-н.19вв
2. Охарактеризуйте творчество Ф.Гойи
3. В чем проявилась гениальность Ф. Гойи?
4. Как творчество Ф.Гойи связано с народно-освободительным движением?
5. Опишите «Капричос» Гойи

Тема 22. Романтизм в западноевропейском искусстве (20-40-е г.19в.)

1. Назовите основные черты романтизма

2. В чем проявились сильные и слабые стороны романтического мироощущения?
3. Какие романтические темы воплотились в творчестве У.Блейка?
4. Опишите романтические картины У.Тёрнера
5. В чем состоят особенности пейзажей Д.Констебла?
6. Назовите особенности романтической живописи Франции
7. Какова роль цвета в романтическом пейзаже?

Тема 23. Реализм в западноевропейском искусстве середины 19в.

1. Каково главное отличие реализма от романтизма?
2. В чем сильные стороны реалистического метода и в чем его ограниченность?
3. Назовите основные признаки, присущие произведениям критического реализма?
4. Какие средства художественной выразительности применяет О.Домье в графике, а какие в живописи?
5. Какие сюжеты любил изображать Ж.Милле?
6. Какие пейзажные мотивы писал К.Коро?
7. Что было главным в живописи Г.Курбе?

Тема 24. Импрессионизм в западноевропейском искусстве 2 пол. 19в.

1. Назовите отличительные черты импрессионизма
2. Охарактеризуйте творчество К.Моне
3. Сравните живопись художников Э.Мане и К.Моне
4. Каковы основные черты живописи О.Ренуара?
5. Что наиболее характерно для картин Э.Дега?
6. Расскажите о творческих поисках О.Родена

Тема 25. Постимпрессионизм в западноевропейском искусстве (80-90-е. 19в.)

1. Назовите отличительные черты постимпрессионизма
2. Проследите, как преломились идеи импрессионистов в творчестве постимпрессионистов
3. В чем состоит новаторство творческого метода П.Сезанна?
4. Сравните творчество Ван Гога и Гогена
5. Назовите живописные открытия постимпрессионистов
6. Охарактеризуйте творчество Ж.Сёра

Тема 26. Культура и искусство России 1 пол.19в.

1. Охарактеризуйте архитектуру первой половины 19в. на примере лучших сооружений
2. Какие традиции развивал в медальерном искусстве Ф.Толстой?
3. Как романтизм проявился в живописи первой половины 19в.?
4. Расскажите о лучших портретах В. Тропинина
5. Почему А.Венецианова называют родоначальником бытового жанра?
6. Каковы особенности творчества А.Иванова?
7. Какие обличительно-сатирические и романтические черты можно увидеть в работах П.Федотова?
8. Охарактеризуйте творчество И.Мартоса
9. Опишите лучшие работы К.Брюллова

Тема 27. Культура и искусство России 2 пол.19в.

1. Какие тенденции можно отметить в творчестве зодчих второй половины 19в.
2. Что отличает скульптуру второй половины 19в.
3. Что нового привнес в скульптуру 19в. П.К. Клодт?
4. Охарактеризуйте живопись второй половины 19в. в целом
5. Какую роль сыграло Товарищество передвижных художественных выставок в искусстве 19в.?
6. Как повлиял пейзаж передвижников на историю русской живописи 19в.?
7. Сравните картины И.Шишкина «Рожь» и В.Ван Гога «Дорога с кипарисами и звездами»
8. Представителем какой школы живописи был И.Репин?
9. Какой вклад внес В.Суриков в развитие исторической живописи?
10. Какие основные черты присущи «русскому импрессионизму»?
11. Каковы эстетические воззрения мастеров «Мира искусства»?

Тема 28. Искусство Западной Европы и США 20в.

1. Назовите шедевры западноевропейской и американской архитектуры начала 20в.
2. Кратко охарактеризуйте основные направления развития зарубежной архитектуры второй половины 20в.
3. Приведите примеры использования принципа свободного проектирования в зарубежной архитектуре
4. Сравните конструктивизм и деконструктивизм в архитектуре
5. Какие архитектурные принципы провозгласил Ле Корбюзье?
6. Что нового привнес в архитектуру Ф.Л.Райт
7. Каковы основные направления развития авангардизма?
8. Каковы главные черты постмодернизма?
9. Охарактеризуйте периоды развития кубизма
10. Дайте характеристику абстракционизму
11. Перечислите основные черты поп-арта

Тема 29. Культура и искусство России 20в.

1. Перечислите основные тенденции развития русской архитектуры в 20в.
2. Какое место занимает конструктивизм в архитектуре русского авангарда?
3. Дайте краткую характеристику творчества К.Мельникова
4. Охарактеризуйте русский авангард первой половины 20в.
5. Какие темы воплощал в творчестве К.Петров-Водкин
6. В чем состоит своеобразие творчества М.Шагала?
7. В чем состояли живописные приемы П.Филонова?
8. Как идеи супрематизма К.Малевича повлияли на дальнейшее развитие искусства?
9. Как развивал принципы конструктивизма Эль Лисицкий?
10. В чем состоит концепция художников соцреализма?
11. Приведите примеры акций московских концептуалистов

Образец тестового задания по теме «КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»

1. Назовите имена фараонов, построивших три величайшие египетские пирамиды в Гизе:
 - а) пирамиду высотой 146,6 метра;
 - б) пирамиду высотой 143 метра;
 - в) пирамиду высотой около 70 метров.

Фараоны: а) Рамсес II; б) Микерин (Менкаура); в) Джосер; г) Хеопс (Хуфу); д) Тутанхамон; е) Хефрен (Хафра); ж) Эхнатон.

2. Назовите имя зодчего, астронома, врача, построившего в XXVIII веке до н.э. ступенчатую пирамиду фараону Джосера в Сакаре.

Зодчие: а) Хемиун; б) Инени; в) Имхотеп; г) Аменхотеп.

3. Определите истоки реалистического скульптурного портрета в древнем Египте.

- а) Желание передать потомкам реальное изображение портретируемых.
- б) Стремление скульптора продемонстрировать свое мастерство и умение точно передать черты портретируемого.
- в) Религиозные воззрения, связанные с верой в загробную жизнь и наличием у человека его двойника.

4. Канонические требования, предъявляемые к рельефным изображениям, четко определили сочетание профиля и фаса различных частей фигуры человека. Обозначьте, каким образом (в фас или профиль; изображались: а) голова; б) плечи; г) ноги; д) грудь

5. Амарнский период египетской культуры – это:

- а) период правления фараонов: а) Яхмоса I; б) Аменхотепа IV; в) Рамсеса II;
- б) период, относящийся к: а) Древнему царству; б) Среднему царству; в) Новому царству.
- в) период, название которого обусловлено: а) преобразованиями в религии; б) изменениями в искусстве; в) привязкой к географическим названиям.

Выберите правильный ответ.

6. Кому из богов построены знаменитые фиванские храмы в Карнаке и Луксоре:

а) Осирису; б) Гору; в) Амону; г) Исиде; д) Анубису?

7. Ушебти – это: а) часть саркофага; б) роспись стены погребальной камеры; в) магические погребальные статуэтки; г) сосуды для хранения внутренностей бальзамированного тела фараона.

Выберите правильный ответ

8. Что такое «Золотое сечение»:

- а) часть площади геометрической фигуры; б) точка пересечения двух линий;
- в) соотношение отрезков, имеющие постоянную величину; г) линия пересечения двух плоскостей?

9. Назовите имя единственной женщины-фараона Древнего Египта:

а) Нефертити; б) Хатшепсут; в) Раннаи; г) Нофрет

10. Назовите период (царство) Древнего Египта, когда из железа делались ювелирные украшения, а золото и серебро стали выступать в качестве мерила стоимости:

а) Раннее царство; б) Древнее царство; в) Среднее царство; г) Новое царство; д) Поздний период

4.2 Итоговый контроль знаний

Формой итогового контроля является зачет в 1,3,5,7,9 семестрах и экзамен во 2,4,6,8,10 семестрах.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену/зачету

1 курс

1. Основные особенности первобытной культуры.
2. Культура скифов.
3. Особенности древнеегипетского искусства.
4. Роль канона в египетском искусстве.
5. Скульптура Древнего Египта.
6. Особенности культуры Междуречья.
7. Архитектура Древнего Вавилона.
8. Храмовые комплексы Древнего Египта.
9. Изобразительное искусство Древнего Египта.
10. Жанры живописи (характеристика)
11. Архитектура (характеристика, виды)
12. Скульптура (характеристика, виды)
13. Виды рельефов
14. Виды графики
15. Виды живописи
16. Искусство Древней Греции. Высокая классика.
17. Искусство Древней Греции. Поздняя классика.
18. Искусство Древней Греции. Архаика. Типы греческих храмов.
19. Искусство Древней Греции. Искусство эллинизма. Пергамская школа.
20. Искусство Древней Греции. Архаика. Ордерная система.
21. Искусство Древней Греции. Ансамбль афинского Акрополя.
22. Искусство Древней Греции. Архаика. Типы ваз. Стили росписи керамики.
23. Особенности культуры Древнего Рима.
24. Древнеримская архитектура
25. Римский скульптурный портрет

2 курс

1. Культура арабских народов
2. Типы арабского орнамента.
3. Особенности арабской архитектуры.
4. Искусство Китая. Пагоды и их основные типы.
5. Искусство Китая. Две манеры живописного письма: тщательная и свободная.
6. Искусство Японии.
7. Искусство Византии
8. Каноны византийской иконописи
9. Иконография Иисуса Христа и Богородицы в иконописи
10. Символика православного храма
11. Искусство романского стиля
12. Рыцарский замок как вид романской архитектуры
13. Искусство готики
14. Готическое искусство Франции
15. Готическое искусство Италии
16. Готическое искусство Германии
17. Дохристианская Русь и ее культура
18. Культура Киевской Руси
19. Русское деревянное зодчество
20. Русская культура XI-XIII вв.
21. Традиции древнерусской иконописи.
22. Русская культура XIV в.
23. Культура Московской Руси XV в.

24. Русская культура XVIв.
25. Особенности развития русской культуры в XVIIв.

3 курс

1. Искусство Предвозрождения (дученто)
2. Искусство раннего Возрождения (триченто)
3. Искусство Высокого Возрождения (кватроченто)
4. Искусство Позднего Возрождения (чинквиченто)
5. Искусство Северного Возрождения
6. Искусство Италии 17 века
7. Искусство Франции 17 века
8. Стиль барокко в искусстве, характерные черты, представители
9. Классицизм в искусстве, характерные черты, представители
10. Искусство Фландрии 17 века
11. Искусство Голландии 17 века
12. Искусство Англии 18 века
13. Искусство Испании 17 века
14. Искусство Франции 18 века
15. Стиль рококо в искусстве, характерные черты, представители
16. Искусство России первой половины 18 века.
17. Живопись. Тенденции развития светской живописи второй половины 18 века.
18. Реализм в искусстве, характерные черты, представители
19. Искусство России второй половины 18 века
20. Романтизм в искусстве, характерные черты, представители
21. Историческая живопись А. Лосенко
22. Архитектор первой половины 18 века Д. Трезини.
23. Портретист второй половины 18 века В. Боровиковский
24. Творчество И.П. Аргунова
25. Творчество Д.Г. Левицкого

4 курс

1. Романтизм в искусстве, характерные черты, представители
2. Реализм в искусстве, характерные черты, представители
3. Искусство Испании к.18-н.19вв.
4. Импрессионизм в живописи
5. К.Моне – ведущий представитель импрессионизма
6. Постимпрессионизм в живописи
7. Архитектура России первой трети 19 в. Русский ампи́р
8. Архитектура русского классицизма первой трети 19 в.
9. Монумен­тальная пластика первой половины 19в.
10. Русские живописцы первой половины 19в.
11. Развитие бытового жанра в русской живописи первой половины 19 в.
12. Развитие портретного жанра в русской живописи первой половины 19 в.
13. Развитие исторического жанра в русской живописи первой половины 19 в.
14. А.Г. Венецианов и его школа.
15. Архитектура России второй половины 19 в.
16. Скульптура второй половины 19 в.
17. Русские живописцы второй половины 19в.
18. Роль Товарищества передвижных выставок в искусстве 19 в.
19. Развитие бытового жанра в русской живописи второй половины 19 в.
20. Развитие портретного жанра в русской живописи второй половины 19 в.

21. Развитие исторического жанра в русской живописи второй половины 19 в.
22. Пейзаж в русской живописи 19в.
23. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы 19в.
24. Социальные темы в творчестве И.Е.Репина и В.Г. Перова
25. Модерн в русской архитектуре.
26. Символизм в творчестве художников «Голубой розы»
27. Творческое объединение художников «Мир искусства»
28. Проблемы синтеза искусств в русском модерне.
29. Деятельность Союза русских художников.
30. Черты «русского импрессионизма» на примере творчества К.А. Коровина.
31. Художники русского театра 19в.
32. Символизм в живописи М.Врубеля и В. Борисова-Мусатова
33. Стилистические направления в архитектуре рубежа 19-20 вв.
34. «Серебряный век» русской культуры (Характеристика, представители)
35. Русская живопись и графика рубежа веков.
36. Художественная жизнь России конца 19 – начала 20 вв

5 курс

1. Характер стилевых направлений и движений в западноевропейской культуре начала 20 в.
2. Основные направления развития зарубежной архитектуры первой половины 20в.
3. Развитие американской архитектуры начала 20 в.
4. Функционализм в творчестве зарубежных архитекторов.
5. Архитектурные принципы Ле Корбюзье.
6. Стиль хай-тек в зарубежной архитектуре.
7. Экспрессионизм– художественное направление н. XXв.
8. Кубизм – художественное направление н. XXв.
9. Футуризм – художественное направление н. XXв.
10. Дадаизм -- художественное направление н. XXв.
11. Сюрреализм – художественное направление н. XXв.
12. Абстракционизм - художественное направление н. XXв.
13. Постмодернизм в зарубежном искусстве 20 в.
14. Основные черты поп-арта.
15. Основные направления развития авангардизма.
16. Концептуализм в изобразительном искусстве.
17. Основные направления развития зарубежной скульптуры первой половины 20в.
18. Графика и декоративное искусство Западной Европы первой половины 20 в.
19. Основные направления развития зарубежной архитектуры после Второй мировой войны.
20. Революции 1905-1917гг. и их значение для развития русской культуры.
21. Агитационно – массовые формы искусства, революционный плакат.
22. Конструктивизм в советской архитектуре 1920-1930 гг.
23. Новые архитектурные формы Я. Чернихова.
24. Русский авангард первой половины 20 в.
25. Концепция художников соцреализма.
26. Историко-революционная тематика в советском изобразительном искусстве.
27. Основные направления развития советской скульптуры первой половины 20в.
28. Супрематизм художественное направление н. XXв.
29. Художественные объединения в первой половине 20 в.
30. Советский плакат в 1920-1930 гг.
31. Творческий союз Кукрыниксы, их деятельность.

32. Советский плакат 1941-1945 гг.
33. Развитие исторического жанра в советской живописи 1940-1950 гг.
34. Основные направления развития советской архитектуры после Второй мировой войны.
35. Графика и декоративное искусство первой половины 20 в.
36. Художественная жизнь в СССР в 50-60-е годы XXв.
37. Соц-арт – направление в советском искусстве 1970-1980 гг.
38. Русская культура в 80-90-е годы XXв.
39. Современное состояние отечественной культуры, пути развития.
40. Современное изобразительное искусство, тенденции развития, представители.

4.3 Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе

Интерактивные технологии, применяемые в учебном процессе:

разбор конкретных ситуаций;

дискуссии;

вузовские и межвузовские конференции;