

**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 ИСКУССТВ

Основной образовательной программы по направлению подготовки 072500.62 «Дизайн», по профилю «Графический дизайн»

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 072500.62 «Дизайн», профиль «Графический дизайн»

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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «История искусств» (Б2. Б1) 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 искусств» 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 «История дизайна», «Спецживопись» и др.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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 анализа произведений искусства;

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции:

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

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

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);

владение рисунком, умение использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владение принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и верстки (ПК – 2);

разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.

№ 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	пр	срс	всего	
1	Раздел 1. Теория искусства Тема 1. Введение в историческое изучение искусства	1	1-2	2	2		4	Устный опрос
2	Раздел 2. Искусство Древнего мира. Тема 2. Культура и искусство первобытного общества. Тема 3. Искусство Древнего Египта. Тема 4. Культура и искусство Междуречья. Тема 5. Культура и искусство античного мира	1	3-18 3-6 7-10 11-14 15-18	16 4 4 4 4	16 4 4 4 4		32	Проверка реферата Проверка письменного анализа произведения искусства Зачет

3	Раздел 3. Культура и искусство средних веков. Тема 6. Культура и искусство христианского мира. Тема 7. Культура и искусство мусульманских народов Тема 8. Культура и искусство Индии Тема 9. Культура и искусство	2	1-18 1-10 11-12 13-14 15-18	18 10 2 2 4	18 10 2 2 4	18 10 2 2 4	54 30 6 6 12	Устный опрос Проверка письменного анализа произведения искусства
	Экзамен						36	
4	Раздел 4. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения. Тема 10. Культура и искусство эпохи Возрождения в Италии. Тема 11. Культура и искусство Северного	3	1-4 1-2 3-4	4 2 2	4 2 2	4 2 2	12	Устный опрос Проверка творческого задания
5	Раздел 5. Западноевропейское и русское искусство 17-18 вв. Тема 12. Искусство Итальянской школы 17в. Тема 13. Искусство Испанской школы 17в. Тема 14. Искусство Фландрии 17в. Тема 15. Искусство Голландии 17в. Тема 16. Искусство Франции 17в. Тема 17. Искусство Франции 18в. Тема 18. Искусство Англии 18 в. Тема 19. Искусство	3	5-6 7 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18	14 2 2 2 2 2 2 2	14 2 2 2 2 2 2 2	14 2 2 2 2 2 2 2	42	Проверка реферата Устный опрос Проверка письменного анализа произведения искусства

6	Раздел 6. Искусство Западной Европы и России 19 века. Тема 20. Неоклассицизм в западноевропейском искусстве Тема 21. Искусство Испании к.18-н.19в. Тема 22. Романтизм в западноевропейском искусстве. Тема 23. Реализм в западноевропейском искусстве. Тема 24. Импрессионизм в западноевропейском искусстве. Тема 25.	4	1-2 3-4 5-6 7-10 11-14 15-18	18 2 2 4 4 4	18 2 2 4 4 4	18 2 2 4 4 4	54 6 6 6 6 6	Устный опрос Проверка реферата,
	Экзамен						36	
	Тема 26. Культура и искусство России 1 пол. 19в. Тема 27. Культура и искусство России 2 пол. 19в.	5	1-18 1-8 9-18	18 8 10	18 8 10	18 8 10	54	Проверка письменного анализа произведения искусства Проверка
7	Раздел 7. Мировая художественная культура 20 века. Тема 28. Искусство Западной Европы и США 20в. Тема 29. Культура и искусство России 20 в.	6	1-18 1-8 9-18	18 8 10	18 8 10	36 18 18	72	Проверка письменного анализа произведения искусства Устный опрос
	Экзамен						36	
	Всего часов			108	108	108	108	

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции.

Раздел 1. Теория искусства

Тема 1. Введение в историческое изучение искусства (1 семестр, 2ч)

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 (1 семестр, 4ч)

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 (1 семестр, 4ч)

Климатические и географические особенности страны. Хозяйственная жизнь Египта и значение в ней ирригационного земледелия. Монуменальность 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 дворы 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 (1 семестр, 4ч)

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 (1 семестр, 4ч)

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 (2 семестр, 10ч)

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. Свообразие 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(2 семестр, 2ч)

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 (2 семестр, 2ч)

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 (2 семестр, 4ч)

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(3 семестр, 2ч)

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 (3 семестр, 2ч)

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 (3 семестр, 2ч)

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 14. Искусство Фландрии 17 века (3 семестр, 2ч)

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 (3 семестр, 2ч)

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 Рейсдаль. 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 (3 семестр, 2ч)

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 (3 семестр, 2ч)

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 (3 семестр, 2ч)

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 (3 семестр, 2ч)

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. (4 семестр, 2ч)

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. (4 семестр, 2 ч)

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.) (4 семестр, 2ч)

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. (4 семестр, 4ч)

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) (4 семестр, 4ч)

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.) (4 семестр, 4ч)

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. (5 семестр, 8ч)

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. (5 семестр, 10ч)

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. (6 семестр, 8ч)

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 (6 семестр, 10ч)

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 1905-1917гг. 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. Сосуществование 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. Мыльников, 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 современном искусстве.

5.2. Практические занятия.

1 семестр

1. Функции и виды искусства (2ч)

1. Сущность искусства. Определение, понятие, функции.
2. Виды искусства и классификация.
3. Специфика графики, виды графики.
4. Определение, специфика и понятие живописи.
5. Виды живописи.
6. Специфика и виды скульптуры.
7. Понятие и определение архитектуры.
8. Виды архитектуры.

2. Художественное творчество скифов (2ч)

- Исторические сведения о скифах
- Изучение скифской культуры
- Декоративно-прикладное искусство скифов
- Характеристика звериного стиля

3. Архитектура Древнего Египта (2ч)

- Архитектура Древнего царства. Гробницы-мастаба и пирамиды
- Архитектура Среднего царства. Дворцы и храмы
- Архитектура Нового царства. Гробницы и храмы

4. Скульптура и живопись Древнего Египта (2ч)

- Изображение богов в Древнем Египте
- Особенности изображения человека. Канон
- Типы древнеегипетских статуй
- Скульптура Древнего царства
- Кубическая скульптура Среднего царства
- Скульптура Нового царства

5. Искусство Шумера и Аккада (2ч)

- Архитектура шумеров. Зиккураты
- Скульптура шумеров и аккадцев. Адоранты
- Искусство глиптики

6. Архитектура, росписи и декоративное искусство Крита и Микен (2ч)

- Открытие Кносского дворца, его изучение
- Композиция критского дворца
- Росписи дворца
- Открытие Микен и их изучение
- Декоративное искусство Микен. Золотые изделия

7. Храмы Древней Греции (2ч)

- Основные части древнегреческого храма. Описание
- Типы греческих храмов
- Характеристика древнегреческих архитектурных ордоров
- Архитектурный ансамбль Акрополя в Афинах

8. Древнегреческая вазапись (2ч)

- Типы греческих ваз
- Вазопись как вид изобразительного искусства Древней Греции
- Стили древнегреческой вазописи
- Известные мастера-вазописцы
- 9. Шедевры древнеримской архитектуры (2ч)
- Архитектура этрусков
- Архитектура Рима периода республики. Архитектурный ордер
- Архитектурно-художественный достоинства Помпей
- Памятники архитектуры периода империи.
- Римские храмы. Архитектура Пантеона

2 семестр

1. Каноны византийской иконописи (2ч)
 - Техника изготовления иконы
 - Образы византийских икон, их размещение в храме
 - Основные иконографические образы Богородицы в изобразительном искусстве
 - Основные иконографические образы Иисуса Христа в изобразительном искусстве
2. Шедевры романской архитектуры (2ч)
 - Отличительные черты романской архитектуры
 - Устройство рыцарского замка
 - Образ романского собора
 - Рыцарские замки Франции
 - Романские храмы Франции и Германии
3. Готические соборы Франции (2ч)
 - Готический собор как образ мира
 - Архитектура собора в Шартре
 - Скульптурное убранство Шартрского собора
 - Архитектура собора Парижской Богородицы
 - Собор в Реймсе – «академия искусства» для готических мастеров
4. Архитектура Киевской Руси (2ч)
 - Византийские традиции в древнерусской архитектуре
 - Архитектура Киева
 - Архитектура Новгорода и Пскова
 - Зодчество Владимиро-Суздальской земли
5. Архитектура Москвы 15-17вв. (2ч)
 - История постройки Московского Кремля
 - Соборная площадь Кремля. Главные кремлевские храмы
 - Кремлевские постройки 17в.
 - Шатровая архитектура
6. Русская иконопись 14-16 вв. (2ч)
 - Иконостас, определение, основные части
 - Творчество Ф. Грека
 - Иконы А.Рублева
 - Творчество Дионисия
 - Годуновская и строгановская иконописные школы
7. Архитектура и скульптура индийских храмов (2ч)
 - Отличительные черты индийской архитектуры
 - Архитектура города Махенджо-Даро
 - Особенности конструкции и декора индийской ступы
 - Пещерные храмы Индии
 - Архитектурный ансамбль Тадж-Махал

- Каноническое изображение Будды
- Особенности индийской средневековой скульптуры
- 8. Шедевры изобразительного искусства Китая (2ч)
- Отличительные черты изобразительного искусства Китая
- Жанры и техники китайской живописи
- Представители жанра «горы-воды»
- Представители жанра «цветы-птицы»
- Представители жанра «люди»
- Искусство каллиграфии
- 9. Традиции средневековой японской архитектуры (2ч)
- Традиции средневековой японской архитектуры
- Конструктивные и художественные особенности традиционного японского жилища
- Характерные черты средневековых японских храмов
- Архитектура и сады
- Архитектурные особенности Золотого и Серебряного павильонов в Киото

3 семестр

1. Гении Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело (2ч)
 - Высокое Возрождение - краткая характеристика периода
 - Шедевры искусства Леонардо да Винчи
 - Изменение творческих принципов Микеланджело на протяжении жизни
 - Выразительные особенности живописи Рафаэля
 - Анализ произведений гениев Высокого Возрождения
2. Шедевры Северного Возрождения (2ч)
 - Характерные черты Северного Возрождения
 - Анализ картины Яна Ван Эйка «Супруги Арнольфини»
 - Анализ произведения И.Босха «Семь смертных грехов»
 - Анализ «Мастерских гравюр» А.Дюрера
 - Анализ картины Эль Греко «Погребение графа Оргаса»
3. Шедевры архитектуры стиля барокко (2ч)
 - Основные черты барокко в архитектуре
 - Джакомо дела Порта – основоположник итальянской барочной архитектуры
 - Творчество Л.Бернини
 - Творчество Франческо Борромини
4. Образы Рембрандта(2ч)
 - Основные этапы творчества Рембрандта
 - Портреты Рембрандта
 - Библейская и мифологическая темы в творчестве художника
 - «Возвращение блудного сына» - эпилог творчества мастера (анализ картины)
5. Живопись классицизма(2ч)
 - Основные черты классицизма в живописи
 - Художественные принципы образной системы Н.Пуссена (на примере работ)
 - Система построения пейзажа К.Лоррена (на примере работ)
 - Анализ произведений Н.Пуссена и К.Лоррена
6. Шедевры архитектуры стиля классицизм (2ч)
 - Основные черты классицизма в архитектуре
 - Основные этапы развития архитектуры классицизма во Франции
 - Архитектурно-парковый ансамбль Версаля
7. Английская портретная живопись 18в. (2ч)
 - Развитие жанра портрета в Англии в 18в. Основные тенденции
 - Портреты У.Хогарта
 - Образы Д. Рейнольдса

- Творчество Т.Гейнсборо (анализ произведения «Портрет дамы в голубом»)
- 8. Градостроительный ансамбль Петербурга 18в. (2ч)
 - Основание новой столицы, формирование «петербургского стиля»
 - Творчество Д.Трезини
 - Становление барокко в России, деятельность Б.Ф. Растрелли
 - Дворцово-парковые ансамбли в окрестностях Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Павловск
- 9. Портретная живопись Ф.С. Рокотова, Д.Г.Левицкого и В.Л. Боровиковского (2ч)
 - Основные тенденции в русской портретной живописи второй половины 18в., новое понимание образа человека
 - Творчество Ф.С. Рокотова
 - Парадные и камерные портреты Д.Г. Левицкого
 - Женские образы В.Л. Боровиковского

4 семестр

1. Архитектура стиля ампир (2ч)
 - Отличительные особенности стиля ампир в архитектуре
 - Стиль ампир в интерьере
 - Ампир в архитектуре Франции 19в. (Фонтенбло)
 - Ампир в русской архитектуре 19в.
2. Творчество Ф.Гойи (2ч)
 - Основные черты испанского искусства к.18-н.19вв
 - Характеристика творчества Ф.Гойи
 - Связь творчества Ф.Гойи с народно-освободительным движением
 - «Капричос» Гойи
3. Романтическая живопись Франции и Англии(2ч)
 - Отличительные черты романтизма в живописи
 - Образ человека в искусстве романтизма. Творчество Т. Жерико
 - Работы Э.Делакруа
 - Цвет в романтическом пейзаже. Творчество У.Тёрнера
 - Творчество Д. Констебла
4. Критический реализм в живописи Милле и Курбе (2ч)
 - Отличительные черты реализма в живописи.
 - Крестьянский мир Ф.Милле (анализ картины «Сборщицы колосьев»)
 - Французское общество в работе Г. Курбе «Ателье»
 - Анализ произведений Ф.Милле и Г.Курбе
5. Творчество художников барбизонской школы (2ч)
 - История основания барбизонской школы, представители
 - «Пейзаж настроения» - основа творчества барбизонцев
 - Произведения Т.Руссо
 - Роль барбизонской школы в формировании живописи импрессионизма
6. Импрессионизм в живописи и скульптуре (2ч)
 - Отличительные черты импрессионизма в живописи и в скульптуре
 - Первая выставка импрессионистов
 - Живопись Э.Мане и К.Моне (сравнительный анализ)
 - Основные черты живописи О.Ренуара
 - Э.Дега – мастер балетных сцен
 - Творческие поиски О.Родена
7. Живописные открытия постимпрессионистов (2ч)
 - Постимпрессионизм в живописи, характерные черты, представители
 - Новаторство творческого метода П.Сезанна
 - Живописные работы В. Ван Гога

- «Гаитяньские пасторали» П. Гогена
- 8. Архитектура модерна (2ч)
 - Основные черты стиля модерн в архитектуре
 - Модерн в европейской архитектуре (Ч. Макинтош, В. Орта, Г. Гимар, Ф. Штук)
 - Основные направления в архитектуре модерна
 - Модерн в русской архитектуре. Творчество Ф. Шехтеля
- 9. Творчество А. Тулуз-Лотрека (2ч)
 - Биография художника
 - Творческий метод А. Тулуз-Лотрека
 - Анализ ранних работ художника
 - Плакаты А. Тулуз-Лотрека

5 семестр

1. Русские живописцы первой половины 19 века (2ч)
 - Основные направления и жанры русской живописи первой половины 19в.
 - Портреты О.А. Кипренского
 - Пейзажи С. Щедрина
 - Бытовой жанр в творчестве В. А. Тропинина и П. Федотова
 - Исторические полотна К. Брюллова
 - Творчество А. Иванова
2. Русская архитектура первой половины 19 века (сооружения А.Н. Воронихина, А.Д.Захарова) (2ч)
 - Отличительные черты русской архитектуры первой половины 19 века
 - Творчество А.Н. Воронихина (на примере Казанского собора)
 - Творчество А.Д. Захарова (на примере Адмиралтейства)
3. Монументальная пластика первой половины 19 века (2ч)
 - Основные направления и жанры русской скульптуры первой половины 19в.
 - Творчество И.П. Мартоса (памятник К. Минину и Д. Пожарскому)
 - Медальерное искусство в творчестве Ф.П. Толстого
4. А.Г. Венецианов и его школа (2ч)
 - Биография художника
 - Анализ картины «Гумно»
 - Серия «крестьянских» полотен художника
 - Педагогическая деятельность А.Г. Венецианова, представители венециановской школы
5. Реализм передвижников (2ч)
 - История образования Товарищества передвижных художественных выставок, представители
 - Творчество И.Н. Крамского
 - Исторический живописец, портретист и пейзажист Н.Ге
 - Реалистические пейзажи А.Саврасова и И. Шишкина
 - Творчество Г. Мясоедова
 - Роль Товарищества передвижных художественных выставок в искусстве 19в.
6. Социальные темы в творчестве И.Е.Репина и В.Г.Перова (2ч)
 - Биография И.Е. Репина
 - Анализ картин И.Е. Репина «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»
 - Биография В.Г. Перова
 - Анализ картин В.Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах», «Тройка»
7. Историческая живопись В.И.Сурикова (2ч)
 - Биография В.И. Сурикова

- Анализ картины «Меншиков в Березове»
- Сюжет картины «Боярыня Морозова»
- Произведение «Утро стрелецкой казни», анализ
- Значение творчества художника развития русского искусства 19в.
- 8. Скульптура второй половины 19 века (2ч)
 - Основные направления и жанры русской скульптуры второй половины 19в.
 - Монументальная скульптура в творчестве М.О. Микешина и А.М. Опекушина
 - Творчество П.К. Клодта
- 9. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы 19 века (2ч)
 - Основные направления в русской архитектуре 19 в.
 - Архитектурный облик Санкт-Петербурга 19в. (творчество Ж. Тома де Томона, О. Монферрана)
 - Московская архитектура 19в. (творчество О. Бове, Д. Жилярди)

6 семестр

1. Кубизм в творчестве П.Пикассо и Ж.Брака (2ч)
 - История развития кубизма в живописи (основные этапы)
 - Биография и этапы творчества П. Пикассо
 - Творчество Ж. Брака
 - Анализ «кубических» произведений П. Пикассо и Ж. Брака
2. С. Дали – создатель сюрреализма (2ч)
 - Сюрреализм в живописи, основные черты, представители
 - Биография С. Дали
 - Анализ творчества художника (просмотр и обсуждение видеофильма)
3. Конструктивизм в изобразительном искусстве (2ч)
 - Конструктивизм в изобразительном искусстве, понятие, представители
 - Творчество А. Родченко
 - Графика Эль Лисицкого
 - Произведения В. Татлина
4. Творчество А.Гауди (2ч)
 - Биография А. Гауди
 - Исторические и природные мотивы в постройках А. Гауди
 - Дом Мила – последняя законченная работа архитектора
 - Церковь Саграда Фамилия – вершина творчества А. Гауди
5. Выдающиеся сооружения советских архитекторов (2ч)
 - Основные тенденции развития русской архитектуры в 20в.
 - Творчество братьев А.А. и Л.А. Весниных
 - Архитектурные фантазии Я. Чернихова
 - К. Мельников – русский архитектор-конструктивист
6. Русский авангард первой половины 20 в (2ч)
 - Характеристика русского авангарда первой половины 20в. Деятельность объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост»
 - Теоретик абстракционизма В. Кандинский
 - Своеобразие творчества М. Шагала
 - Идеи супрематизма К. Малевича
 - Живописные приемы П. Филонова
7. Идеи соцреализма в скульптуре (творчество С.Т.Коненкова, В.И.Мухиной, И.Д. Шадра) (2ч)
 - Понятие соцреализма в искусстве, соцреализм в скульптуре
 - Творчество С. Коненкова
 - Образ советского труженика в творчестве И. Шадра
 - Скульптура «Рабочий и колхозница» В. Мухиной

8. Творчество художников «сурового стиля» Г.Коржева, В.Иванова, Т.Салахова (2ч)
- Понятие «суровый стиль», отличительные черты
 - Гражданственная тема в творчестве Г. Коржева
 - Тематические полотна В. Иванова
 - Живопись и графика Т. Салахова
9. Э.Неизвестный – художник и скульптор (2ч)
- Биография Э.Неизвестного
 - Мемориалы и монументы Э. Неизвестного
 - Гравюры и рисунки к литературным произведениям

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в часах
1	Раздел 3. Культура и искусство средних веков (2 семестр)	Подготовка к практическим занятиям	18
		Выполнение домашних творческих заданий	36
		Подготовка к экзамену	
2	Раздел 4. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения (3 семестр)	Подготовка к практическим занятиям	4
3	Раздел 5. Западноевропейское и русское искусство 17-18 вв. (3 семестр)	Подготовка к практическим занятиям Написание реферата Подготовка к зачету	14
4	Раздел 6. Искусство Западной Европы (темы 20-25) 4 семестр	Подготовка к практическим занятиям Подготовка к экзамену	18 36
5	Раздел 6. Искусство Западной Европы и России 19 века (темы 26,27) 5 семестр	Подготовка к практическим занятиям Написание реферата Подготовка к зачету	18
6	Раздел 7. Мировая художественная культура 20 века, 6 семестр	Подготовка к практическим занятиям	36
		Выполнение домашних творческих заданий	36
		Подготовка к экзамену	
			216

7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Разделы	Компетенции							Итого Σ общее количе ство компете нций
	ОК1	ОК2	ОК6	ОК7	ОК8	ПК2	ПК3	
Раздел 1. Теория искусства	+		+			+	+	4
Раздел 2. Искусство Древнего мира				+	+		+	3
Раздел 3. Культура и искусство средних веков		+	+		+			3
Раздел 4. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	+			+		+		3
Раздел 5. Западноевропейское и русское		+	+				+	3

искусство 17-18 вв.								
Раздел 6. Искусство Западной Европы и России 19 века		+			+		+	3
Раздел 7. Мировая художественная культура 20 века	+			+		+		3

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

Лекции с использованием демонстрационного материала

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

Демонстрация учебных фильмов.

Семинарские занятия в форме дискуссии по заранее определенной теме.

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 108ч (48ч – лекции, 60ч. – практические занятия) от общего количества часов отводимых на дисциплину. Лекции с использованием мультимедийных средств по темам «Искусство Древнего Египта» (2ч), «Культура и искусство Индии» (2ч), «Культура и искусство эпохи Возрождения» (2ч), «Культура и искусство России 18в.» (2ч), «Импрессионизм в западноевропейском искусстве 2 пол. 19в.» (2ч), «Культура и искусство России 1 пол. 19в.» (2ч), «Культура и искусство России 20в.» (2ч). Лекции с элементами беседы (дискуссии) по темам «Искусство Междуречья», «Культура и искусство античного мира», «Культура и искусство христианского мира», «Искусство Франции 17в.», «Романтизм в западноевропейском искусстве 19в.», «Культура и искусство России 2 пол. 19в.», «Искусство Западной Европы и США 20в.» - 34ч. Практические занятия в форме ролевой игры по темам «Храмы Древней Греции», «Архитектура Киевской Руси», «Гении Высокого Возрождения», «Образы Рембрандта», «Реализм передвижников», «Архитектура модерна», «Русский авангард первой половины 20в.» - 14ч. Практические занятия с использованием мультимедийных средств по темам «Искусство Шумера и Аккада», «Художественное творчество скифов», «Русская иконопись 14-16вв.», «Градостроительный ансамбль Петербурга 18в.», «Архитектура стиля ампира», «Романтическая живопись Франции и Англии», «Историческая живопись В.И. Сурикова», «Идеи соцреализма в скульптуре» - 16ч. Использование кейс-метода при изучении тем «Древнегреческая вазопись», «Шедевры романской архитектуры», «Живопись классицизма», «Творчество Ф. Гойи», «Русские живописцы первой половины 19 века», «Русский авангард первой половины 20в.», «Выдающиеся сооружения советских архитекторов» - 30ч.

9. 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 искусств» проводятся контрольные точки, проверка письменных работ (анализ произведения искусства, реферат), устный зачет (знание терминов, хронологии, произведений искусства). Формой итогового контроля является экзамен.

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену

1 курс, 2 семестр

1. Основные особенности первобытной культуры.
2. Особенности древнеегипетского искусства.
3. Роль канона в египетском искусстве.
4. Скульптура Древнего Египта.
5. Особенности культуры Междуречья.
6. Архитектура Древнего Вавилона.
7. Храмовые комплексы Древнего Египта.
8. Изобразительное искусство Древнего Египта.
9. Жанры живописи (характеристика)
10. Архитектура (характеристика, виды)
11. Скульптура (характеристика, виды)
12. Виды рельефов
13. Виды графики
14. Виды живописи
15. Искусство Древней Греции. Высокая классика.
16. Искусство Древней Греции. Поздняя классика.
17. Искусство Древней Греции. Архаика. Типы греческих храмов.
18. Искусство Древней Греции. Искусство эллинизма. Пергамская школа.
19. Искусство Древней Греции. Архаика. Ордерная система.
20. Искусство Древней Греции. Ансамбль афинского Акрополя.
21. Искусство Древней Греции. Архаика. Типы ваз. Стили росписи керамики.
22. Особенности культуры Древнего Рима.
23. Древнеримская архитектура
24. Римский скульптурный портрет
25. Искусство Китая. Пагоды и их основные типы.
26. Искусство Китая. Две манеры живописного письма: тщательная и свободная.
27. Искусство Индии
28. Искусство Византии
29. Искусство романского стиля
30. Искусство готики
31. Готическое искусство Франции
32. Готическое искусство Италии
33. Готическое искусство Германии

2 курс, 4 семестр

1. Искусство Предвозрождения (дученто)
2. Искусство раннего Возрождения (триценто)
3. Искусство Высокого Возрождения (кватроченто)
4. Титаны Возрождения
5. Искусство Позднего Возрождения (чинквиченто)
6. Искусство Северного Возрождения
7. Творчество А. Дюрера
8. Творчество И. Босха
9. Искусство Италии 17 века
10. Искусство Франции 17 века
11. Творчество П. П. Рубенса
12. Творчество Рембрандта
13. Стиль барокко в искусстве, характерные черты, представители
14. Классицизм в искусстве, характерные черты, представители
15. Искусство Фландрии 17 века
16. Искусство Голландии 17 века

17. Искусство Англии 18 века
18. Искусство Испании 17 века
19. Искусство Франции 18 века
20. Искусство России первой половины 18 века.
21. Живопись. Тенденции развития светской живописи второй половины 18 века.
22. Реализм в искусстве, характерные черты, представители
23. Искусство России второй половины 18 века
24. Романтизм в искусстве, характерные черты, представители
25. Историческая живопись А. Лосенко
26. Архитектор первой половины 18 века Д. Трезини.
27. Портретист второй половины 18 века В. Боровиковский
28. Творчество И.П. Аргунова
29. Творчество Д.Г. Левицкого
30. Творчество Ф.С. Рокотова
31. Импрессионизм в живописи
32. К.Моне – ведущий представитель импрессионизма
33. Постимпрессионизм в живописи
34. Творчество В. Ван Гога

3 курс, 6 семестр

1. Архитектура России первой трети 19 в. Русский ампиризм
2. Архитектура русского классицизма первой трети 19 в.
3. Русские живописцы первой половины 19 в.
4. Развитие бытового жанра в русской живописи первой половины 19 в.
5. Развитие портретного жанра в русской живописи первой половины 19 в.
6. Развитие исторического жанра в русской живописи первой половины 19 в.
7. А.Г. Венецианов и его школа.
8. Архитектура России второй половины 19 в.
9. Скульптура второй половины 19 в.
10. Роль Товарищества передвижных выставок в искусстве 19 в.
11. Развитие бытового жанра в русской живописи второй половины 19 в.
12. Развитие портретного жанра в русской живописи второй половины 19 в.
13. Развитие исторического жанра в русской живописи второй половины 19 в.
14. Пейзаж в русской живописи 19 в.
15. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы 19 в.
16. Социальные темы в творчестве И.Е.Репина и В.Г. Перова
17. Модерн в русской архитектуре.
18. Символизм в творчестве художников «Голубой розы»
19. Творческое объединение художников «Мир искусства»
20. Деятельность Союза русских художников.
21. Черты «русского импрессионизма» на примере творчества К.А. Коровина.
22. Символизм в живописи М.Врубеля и В. Борисова-Мусатова
23. Стилистические направления в архитектуре рубежа 19-20 вв.
24. «Серебряный век» русской культуры (Характеристика, представители)
25. Художественная жизнь России конца 19 – начала 20 вв.
26. Конструктивизм и деконструктивизм в архитектуре.
27. Функционализм в творчестве зарубежных архитекторов.
28. Архитектурные принципы Ле Корбюзье.
29. Архитектурные принципы В. Гропиуса.
30. Русский авангард первой половины 20 в.
31. Живописные приемы М. Шагала.
32. Концепция художников соцреализма.

33. Соцреализм в скульптуре.
34. Конструктивизм в русском изобразительном искусстве.
35. Историко-революционная тематика в советском изобразительном искусстве.
36. Художники «сурового стиля».
37. Основные направления развития советской скульптуры первой половины 20в.
38. Супрематизм художественное направление н. XXв.
39. Художественные объединения в первой половине 20 в.
40. Советский плакат в 1920-1930 гг.
41. Роль тоталитарного режима в развитии советской культуры в 1930-е гг.
42. Творческий союз Кукрыниксы, их деятельность.
43. Книжная графика в советском искусстве.
44. Советский плакат 1941-1945 гг.

Критерии оценки знаний на экзамене по дисциплине «История культуры и искусств»

Оценка «отлично» ставится если студент знает основные стилистические признаки искусства характеризуемой эпохи и страны, умеет сравнивать искусство разных периодов, может дать сравнительную, образную и историческую характеристику предметов искусства; владеет навыками оценки художественных процессов и явлений.

Оценка «хорошо» ставится если студент делает незначительные ошибки в характеристике стилистических признаков искусства характеризуемой эпохи и страны, сравнении искусства разных периодов, может дать сравнительную, образную и историческую характеристику предметов искусства; владеет навыками оценки художественных процессов и явлений.

Оценка «удовлетворительно» ставится делает ошибки в характеристике стилистических признаков искусства характеризуемой эпохи и страны, сравнении искусства разных периодов, допускает ошибки в сравнительной, образной и исторической характеристике предметов искусства; владеет навыками оценки художественных процессов и явлений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится за явное несоблюдение и невыполнение пунктов приведенных выше.

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. Поленова 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

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

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- 536с., 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. Коновалов Э.Г. Словарь русских художников / Э.Г. Коновалов. – М.: Эксмо, 2008. – 573с.
5. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.
6. Культурология. История мировой культуры: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: Академия, 2007.
7. Культурология. История мировой культуры: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
8. Мировое искусство. Русская живопись: от иконы до авангарда: Ил. энцикл./ сост. И.Г. Мосин. – СПб.: Кристалл; М.: Оникс, 2007. – 192с.: цв.ил.
9. Никитич, Л.А. Культурология [Текст] : учеб. пособие : рек. УМЦ / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 352 с.
10. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.
11. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст] : учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.
12. Розин, В.М. Культурология [Текст] : Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / В.М. Розин. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.
13. Русская живопись [Электронный ресурс]. – М.: Директ МедиаПабблишинг, 2007
14. Шедевры мировой живописи [Электронный ресурс]: 11 111 репродукций. – М.: Директ МедиаПабблишинг, 2004
15. Энциклопедия мировой живописи / текст и сост. Е.В. Ивановой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 496с.: цв.ил.

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

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

12.1 Структура рейтинг-плана

Соотношение видов рейтинга

№	Вид рейтинга	Весовой коэффициент, %	Мах количество баллов
1	Текущий	80%	80
2	Теоретический	20%	20
3	ИТОГО	100%	100

Соотношение видов учебной деятельности студента в рамках текущего рейтинга

№	Вид учебной деятельности	Весовой коэффициент, %	Мах количество баллов
1	Конспекты лекций	43,75%	35
2	Самостоятельная работа	25%	20
3	Защита реферата	18,75%	15
4	Работа с изобразительным материалом	12,5%	10

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. 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 2. 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 3. Искусство Древнего Египта

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация древнеегипетского искусства

3. Пантеон египетских богов
4. Характерные черты египетского искусства
5. Архитектура
6. Скульптура
7. Рельефы и росписи

Цели и 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; охарактеризовать основные черты египетского искусства, рассмотреть и проанализировать произведения искусства в периоды Древнего, Среднего и Нового царств (архитектура, скульптура, рельефы и росписи)

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;
- гробница-мастаба и пирамида как основные типы архитектуры;
- храмовое строительство в период Среднего царства;
- характерные черты скульптуры;
- назначение и сюжеты рельефов и росписей
- архитектурные достоинства храма царицы Хатшепсут;
- архитектура храмовых комплексов в Карнаке и Луксоре;
- монументальная скульптура Нового царства;

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 4. Культура и искусство Междуречья

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация истории и искусства
3. Архитектура
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

- развитие монументальной живописи
- вавилонские зиккураты;
- характерные черты нововавилонской архитектуры;

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 5. Культура и искусство Древней Греции (Архаика)

План

1. Периодизация искусства античного мира.
2. Общественно-исторические и географические условия зарождения цивилизации
3. Мифологическая основа древнегреческого искусства
4. Архитектура:
 - основные типы храмов
 - возникновение ордерной системы
5. Скульптура
6. Вазопись

Цели и задачи: раскрыть особенности возникновения античной цивилизации, этапы ее развития, 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 6. Культура и искусство Древней Греции (Классика)

План

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

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

Ключевые вопросы:

- «строгий стиль» в искусстве ранней классики;
- архитектурные памятники ранней классики;
- Микон – известный ваятель ранней классики;
- развитие краснофигурного стиля в вазописи;
- 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 7. Культура и искусство Древней Греции (Эллинизм)

План

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

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 8. 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;
- буккеро- 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 9. Культура и искусство Древнего Рима

План

1. Периодизация искусства Древнего Рима
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, этапы развития искусства Древнего Рима, 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;
- развитие рельефа и круглой пластики в период 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.

2 семестр

Лекция 1. 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 2. 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 3. 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. обр. РФ / под науч. ред. Г. В. Драча. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 – 536 с., 2008. - 536 с.

Лекция 4. Культура Древней Руси

План

1. Периодизация русского искусства
2. Славянское язычество и мировоззрение восточных славян
3. Древнерусское деревянное зодчество
4. Развитие Киевского государства в 10-11 вв. Принятие христианства
5. Средневековая Русь в 12-13вв. Феодалная раздробленность и татарское нашествие
6. Архитектура
7. Монументальная живопись

Цели и задачи: охарактеризовать этапы развития русского искусства, показать его роль христианства в формировании специфики русской культуры, рассмотреть и проанализировать памятники древнерусского зодчества и живописи.

Ключевые вопросы:

- народные истоки русского искусства;
- многообразие художественного наследия русского народа;
- национальное своеобразие русской художественной культуры;
- славянская языческая религия;
- ремесло и архитектура древних славян;
- принятие византийского христианства и его влияние на формирование русской художественной культуры;
- понятие «двоеверие», влияние этого явления на развитие древнерусского искусства;
- символика православного храма;
- понятие «феодалная раздробленность», характеристика новых культурных центров;
- тяжелые последствия татарского нашествия;

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 5. Русская культура XIV - XVII в.

План

1. Формирование русского централизованного государства. Москва – один из главных культурных центров
2. Возобновление каменного строительства
3. Расцвет новгородской иконописи
4. Развитие русского государства в 15в.
5. Факторы, оказавшие влияние на развитие русской культуры в 16в.;
6. Шатровая архитектура
7. Особенности развития русской культуры в 17в.;
8. Развитие светской архитектуры;
9. Зарождение портретной живописи

Цели и задачи: охарактеризовать развитие русского государства в 14-17вв., показать роль Москвы в формировании русского централизованного государства и возрождении русской культуры; рассмотреть и проанализировать памятники изобразительного искусства и архитектуры.

Ключевые вопросы:

- развитие русского государства в 14в.;
- значение владими́ро-суздальского наследия в возрождении каменного зодчества;
- возникновение высокого иконостаса;
- факторы, оказавшие влияние на развитие русской культуры в 15в.;
- стилистические особенности Московской школы иконописи;
- черты древнерусского искусства 16в., ведущая роль архитектуры;
- появление шатрового зодчества;
- исторические события, повлиявшие на развитие русской культуры в 17 в.;
- противоречивость развития культуры, ее «обмирщение»;
- характерные черты го́дуновской школы;
- иконопись строгановской школы;
- первые «парсуны», зарождение портретной живописи;
- 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.

Лекция 6. Культура арабского Востока

План

1. Арабские племена и зарождение ислама
2. Образование Арабского халифата
3. Распространение научных знаний и заветы ислама
4. Основные типы архитектурных сооружений:
 - мечеть;

- медресе;
 - дворец;
 - мавзолей
5. Роль орнамента в изобразительном искусстве арабов
6. Основные типы орнамента:
- арабеска
 - гирих
 - эпиграфический орнамент
7. 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; охарактеризовать и проанализировать памятники архитектуры и изобразительного 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;
- 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
- причины отсутствия живописи и скульптуры в изобразительном искусстве арабского Востока;
- использование орнамента в архитектурном декоре;
- характеристика основных типов орнамента

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 7. Культура и искусство Индии

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация
3. Религиозно-философские системы Индии
4. Характерные черты искусства Индии
5. Основные типы архитектуры
 - ступа
 - чайтья
6. Скульптура
7. Живопись

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; рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- специфика исторического развития Индии;
- характеристика индуизма, персонажи индийской мифологии;
- кастовый строй Индии;
- характеристика буддизма;
- символический характер искусства Индии;
- 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. Культура и искусство Китая

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация
3. Религиозно-философские системы Китая
4. Характерные черты искусства Китая
5. Шедевры древнекитайской архитектуры
6. Скульптура
7. Живопись и декоративно-прикладное искусство

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; рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи Китая

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;
- черты архитектуры Древнего Китая;
- архитектура Великой Китайской стены;
- особенности древнекитайской скульптуры;

- сюжеты росписей;
- техники и жанры традиционной китайской живописи
- характеристика изделий декоративно-прикладного 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 9. Культура и искусство Японии

План

1. Климатические и географические особенности страны
2. Периодизация
3. Религиозно-философские системы Японии
4. Характерные черты искусства Японии
5. Архитектура и сады
6. Скульптура
7. Живопись и декоративно-прикладное искусство

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; рассмотреть и проанализировать памятники архитектуры, скульптуры и живописи Древней Японии разных периодов

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;
- конструктивные и художественные особенности традиционного японского жилища;
- особенности архитектуры;
- ханова – тип древней японской скульптуры;
- сюжеты росписей;
- характеристика изделий декоративно-прикладного искусства
- икэбана – древнее искусство составления цветочных композиций
- 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. 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.

3 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
6. Художественные реформы Джотто
7. Архитектура Италии 14в., влияние готики
8. Скульптура
9. Маньеризм

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; рассмотреть и проанализировать памятники живописи, архитектуры и скульптуры выдающихся мастеров эпохи Возрождения

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
- художественные реформы Джотто;
- творчество Филиппо Брунеллески;
- деятельность архитектора Леона Батиста Альберти;
- скульптор Донателло, его творчество;
- расцвет монументальной живописи;
- выдвижение школ Рима и Венеции;
- 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. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2001. - 343 с.

Лекция 2. Северное Возрождение

План

1. Характерные черты Северного Возрождения, периодизация
2. Общественное развитие Нидерландов, Германии и Испании в 15-16 вв.,
3. Живопись – ведущий вид искусства
4. Творчество Яна ванн Эйка
5. И.Босх – автор мистических фантазмагорий
6. Основные этапы творчества Питера Брейгеля Старшего
7. Книгопечатание и искусство графики
8. Архитектура испанского Ренессанса

Цели и задачи: охарактеризовать отличительные особенности Северного Возрождения, его хронологические рамки; рассмотреть общественное развитие стран Северного Возрождения в 15-16 вв., описать и проанализировать произведения живописи выдающихся 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
- стилистическая неоднородность изобразительного искусства в Германии;
- изобретение книгопечатания и распространение нового ренессансного мировоззрения;
- А.Дюрер – основоположник немецкого Возрождения;
- архитектурные сооружения испанского Ренессанса;
- 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 3. 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 4. 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 5. 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 Йорданса;
- Франс Снейдерс – крупнейший мастер натюрмортов

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 6. 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 7. Искусство Франции 17-18 веков

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
6. Стиль рококо, основные черты
7. Архитектурные памятники французского рококо
8. Живопись и скульптура рококо

Цели и задачи: охарактеризовать общественно-политическое развитие Франции в 17-18вв., основные особенности французской культуры, причины появления новых стилей в искусстве; рассмотреть основные черты классицизма и рококо на примере анализа памятников архитектуры, скульптуры и живописи

Ключевые вопросы:

- влияние социально-экономических условий французского абсолютизма на развитие искусства;
- основные черты классицизма;
- 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 пейзажа К. Лоррена
- кризис абсолютизма и дворянской культуры, роль буржуазии и народных масс в создании передовой культуры;
- живопись рококо и ее глава Ф. Буше;

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 8. Искусство Англии 18 века

План

1. Политическое и социально-экономическое развитие Англии в 18в.
2. Основные направления с английском 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 9. Культура и искусство России 18 века

План

1. Образование Российской империи, реформы Петра I
2. Основание Санкт-Петербурга, «петербургский стиль»
3. Основные периоды в развитии «петровского барокко»
4. Иностранцы мастера и формирование национальной художественной школы
5. Екатерининский классицизм – основное направление в архитектуре второй половины 18в.
6. Основные направления и жанры в изобразительном искусстве второй половины 18в.
7. Основные направления, виды и жанры в скульптуре 18в.

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» и «екатерининского классицизма», а также основные направления и жанры в изобразительном искусстве и скульптуре

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;
- «парсуна» и русский портрет первой половины 18в.;
- классицизм в архитектуре 18в.
- роль Академии художеств в развитии русского искусства
- барокко и классицизм в русской скульптуре 18в.;

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.

4 семестр

Лекция 1. 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 2. 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 3-4. 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 5. 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 6-7. 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 8-9. 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.

5 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. 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 ампи́р» в архитектуре первой половины 19в., характерные черты;
- архитектурный облик Петербурга, основные тенденции;
- ампи́р 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 3. 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;
- 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 4. 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 5. 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 6. 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 7-8. 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 В.Г. Перова;
- батальная живопись В.В. Верещагина;
- 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 9. 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.

6 семестр

Лекция 1. 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 2. Искусство Западной Европы и США 20в. (Архитектура)

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.
5. Основные направления развития зарубежной архитектуры второй половины 20в.
6. Постмодернизм в творчестве зарубежных архитекторов
7. Деконструктивизм в архитектуре 2 половины 20в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные тенденции в развитии архитектуры в Западной Европе и США в 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
- архитектурный постмодернизм второй половины 20в.;
- принцип свободного проектирования в зарубежной архитектуре;
- особенности конструктивного решения здания Сиднейской оперы;
- шедевры зарубежной архитектуры стиля хай-тек;

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 3-4. 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.
 - фовизм
 - кубизм
 - футуризм
 - экспрессионизм
 - абстракционизм
 - сюрреализм
3. Постмодернизм в зарубежном искусстве 20в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные направления и течения и развитии зарубежного изобразительного искусства 20в., раскрыть сущность понятий «модернизм» и «постмодернизм» в искусстве, рассмотреть и проанализировать произведения современного изобразительного искусства

Ключевые вопросы:

- причины многообразия художественных движений в 20в.;
- модернизм, понятие и сущность;
- интернациональный характер модернизма;
- главные центры искусства модернизма;
- фовизм в изобразительном искусстве;
- кубизм в изобразительном искусстве;
- футуризм в изобразительном искусстве;
- значение экспрессионизма в развитии искусства;
- абстракционизм в изобразительном искусстве и скульптуре;
- сюрреализм в изобразительном искусстве;
- понятие постмодернизма, его сущность
- «поп-арт» и «оп-арт» в искусстве;
- основные идеи и формы 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.

Лекция 5. 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 6. 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 ампиризм 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 7. Культура и искусство России 20 века (Изобразительное искусство)

План

1. Основные направления и течения в развитии изобразительного искусства России 20в.
2. Художественные объединения
3. Авангард в изобразительном искусстве
4. Плакат в русском искусстве 20в.
5. Социалистический реализм в советском искусстве
6. Основные направления в изобразительном искусстве второй половины 20в.

Цели и задачи: охарактеризовать основные направления и течения и развития 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
- легализация искусства «андеграунда» в 70-е гг.
- многообразие творческих индивидуальностей;
- акции московских концептуалистов;

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. 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 9. 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.

3 Методические указания

Курс «История искусств» состоит из лекционных и семинарских занятий, а также 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 искусств» 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 искусств» подразумевает:

- ведение конспектов лекций;
- выступления на семинарских занятиях;
- 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 искусств» 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 к семинарским занятиям

1 семестр

Семинар 1. Функции и виды искусства (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство со словарным и энциклопедическим материалом, рекомендованной литературой)

Вопросы к семинару:

9. Сущность искусства. Определение, понятие, функции.
10. Виды искусства и классификация.
11. Специфика графики, виды графики.
12. Определение, специфика и понятие живописи.
13. Виды живописи.
14. Специфика и виды скульптуры.
15. Понятие и определение архитектуры.
16. Виды архитектуры.

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.

Семинар 2. Художественное творчество скифов (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство с рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Исторические сведения о скифах
2. Изучение скифской культуры
3. Декоративно-прикладное искусство скифов
4. Характеристика звериного стиля

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.

Семинар 3. Архитектура Древнего Египта (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство с рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Архитектура Древнего царства. Гробницы-мастаба и пирамиды
2. Архитектура Среднего царства. Дворцы и храмы
3. Архитектура Нового царства. Гробницы и храмы

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.

Семинар 4. Скульптура и живопись Древнего Египта (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство с рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Изображение богов в Древнем Египте
2. Особенности изображения человека. Канон
3. Типы древнеегипетских статуй
4. Скульптура Древнего царства
5. Кубическая скульптура Среднего царства
6. Скульптура Нового царства

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.

Семинар 5. Искусство Шумера и Аккада (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство с рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Архитектура шумеров. Зиккураты
2. Скульптура шумеров и аккадцев. Адоранты
3. Искусство глиптики

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.

Семинар 6. Архитектура, росписи и декоративное искусство Крита и Микен (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Открытие Кносского дворца, его изучение
2. Композиция критского дворца
3. Росписи дворца
4. Открытие Микен и их изучение
5. Декоративное искусство Микен. Золотые изделия

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.

Семинар 7. Храмы Древней Греции (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основные части древнегреческого храма. Описание
2. Типы греческих храмов
3. Характеристика древнегреческих архитектурных ордоров
4. Архитектурный ансамбль Акрополя в Афинах

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.

Семинар 8. Древнегреческая вазопись (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Типы греческих ваз
2. Вазопись как вид изобразительного искусства Древней Греции
3. Стили древнегреческой вазописи
4. Известные мастера-вазописцы

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.

Семинар 9. Шедевры древнеримской архитектуры (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Архитектура этрусков
2. Архитектура Рима периода республики. Архитектурный ордер
3. Архитектурно-художественный достоинства Помпей
4. Памятники архитектуры периода империи.
5. Римские храмы. Архитектура Пантеона

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.

2 семестр

Семинар 1. Каноны византийской иконописи (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. Техника изготовления иконы
2. Образы византийских икон, их размещение в храме
3. Основные иконографические образы Богородицы в изобразительном искусстве
4. Основные иконографические образы Иисуса Христа в изобразительном искусстве

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.

Семинар 2. Шедевры романской архитектуры (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. Отличительные черты романской архитектуры
2. Устройство рыцарского замка
3. Образ романского собора
4. Рыцарские замки Франции

5. Романские храмы Франции и Германии

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.

Семинар 3. Готические соборы Франции (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. Готический собор как образ мира
2. Архитектура собора в Шартре
3. Скульптурное убранство Шартрского собора
4. Архитектура собора Парижской Богоматери
5. Собор в Реймсе – «академия искусства» для готических мастеров

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.
4. Ожегов, С.С. История ландшафтной архитектуры [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / С.С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 232 с.

Семинар 4. Архитектура Киевской Руси (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. Византийские традиции в древнерусской архитектуре
2. Архитектура Киева
3. Архитектура Новгорода и Пскова
4. Зодчество Владимиро-Суздальской земли

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.

Семинар 5. Архитектура Москвы 15-17вв. (2 ч) Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. История постройки Московского Кремля
2. Соборная площадь Кремля. Главные кремлевские храмы
3. Кремлевские постройки 17в.
4. Шатровая архитектура

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.

Семинар 6. Русская иконопись 14-16вв. (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. Иконостас, определение, основные части
2. Творчество Ф. Грека
3. Иконы А.Рублева
4. Творчество Дионисия
5. Годуновская и строгановская иконописные школы

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.

Семинар 7. Архитектура и скульптура индийских храмов (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. Отличительные черты индийской архитектуры
2. Архитектура города Махенджо-Даро
3. Особенности конструкции и декора индийской ступы
4. Пещерные храмы Индии
5. Архитектурный ансамбль Тадж-Махал
6. Каноническое изображение Будды
7. Особенности индийской средневековой скульптуры

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.

Семинар 8. Шедевры изобразительного искусства Китая (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. Отличительные черты изобразительного искусства Китая
2. Жанры и техники китайской живописи

3. Представители жанра «горы-воды»
4. Представители жанра «цветы-птицы»
5. Представители жанра «люди»
6. Искусство каллиграфии

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.

Семинар 9. Традиции средневековой японской архитектуры (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. Традиции средневековой японской архитектуры
2. Конструктивные и художественные особенности традиционного японского жилища
3. Характерные черты средневековых японских храмов
4. Архитектура и сады
5. Архитектурные особенности Золотого и Серебряного павильонов в Киото

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.

3 семестр

Семинар 1. Гении Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала, творческое задание – самостоятельный анализ одного произведения искусства в соответствии с предложенным планом на стр. 74)

Вопросы к семинару:

1. Высокое Возрождение - краткая характеристика периода
2. Шедевры искусства Леонардо да Винчи
3. Изменение творческих принципов Микеланджело на протяжении жизни
4. Выразительные особенности живописи Рафаэля
5. Анализ произведений гениев Высокого Возрождения

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.

Семинар 2. Шедевры Северного Возрождения (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Характерные черты Северного Возрождения
2. Анализ картины Яна Ван Эйка «Супруги Арнольфини»
3. Анализ произведения И.Босха «Семь смертных грехов»
4. Анализ «Мастерских гравюр» А.Дюрера
5. Анализ картины Эль Греко «Погребение графа Оргаса»

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.

Семинар 3. Шедевры архитектуры стиля барокко (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основные черты барокко в архитектуре
2. Джакомо дела Порта – основоположник итальянской барочной архитектуры
3. Творчество Л.Бернини
4. Творчество Франческо Борромини

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.

Семинар 4. Образы Рембрандта (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основные этапы творчества Рембрандта
2. Портреты Рембрандта
3. Библейская и мифологическая темы в творчестве художника
4. «Возвращение блудного сына» - эпилог творчества мастера (анализ картины)

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.

Семинар 5. Живопись классицизма (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала, творческое задание – самостоятельный анализ одного произведения искусства в соответствии с предложенным планом)

Вопросы к семинару:

1. Основные черты классицизма в живописи
2. Художественные принципы образной системы Н.Пуссена (на примере работ)
3. Система построения пейзажа К.Лоррена (на примере работ)
4. Анализ произведений Н.Пуссена и 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.

Семинар 6. Шедевры архитектуры стиля классицизм (2 ч) Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подготовка к выступлению на семинаре)

Вопросы к семинару:

1. Основные черты классицизма в архитектуре
2. Основные этапы развития архитектуры классицизма во Франции
3. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля

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.

Семинар 7. Английская портретная живопись 18в. (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Развитие жанра портрета в Англии в 18в. Основные тенденции
2. Портреты У.Хогарта
3. Образы Д. Рейнольдса
4. Творчество Т.Гейнсборо (анализ произведения «Портрет дамы в голубом»)

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.

Семинар 8. Градостроительный ансамбль Петербурга 18в. (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основание новой столицы, формирование «петербургского стиля»
2. Творчество Д.Трезини
3. Становление барокко в России, деятельность Б.Ф. Растрелли
4. Дворцово-парковые ансамбли в окрестностях Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Павловск

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.

Семинар 9. Портретная живопись Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого и В.Л. Боровиковского (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала, творческое задание – самостоятельный анализ одного произведения искусства в соответствии с предложенным планом)

Вопросы к семинару:

1. Основные тенденции в русской портретной живописи второй половины 18в., новое понимание образа человека
2. Творчество Ф.С. Рокотова
3. Парадные и камерные портреты Д.Г. Левицкого
4. Женские образы В.Л. Боровиковского

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

Семинар 1. Архитектура стиля ампир (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Отличительные особенности стиля ампир в архитектуре
2. Стиль ампир в интерьере
3. Ампир в архитектуре Франции 19в. (Фонтенбло)
4. Ампир в русской архитектуре 19в.

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

Семинар 2. Творчество Ф. Гойи (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основные черты испанского искусства к.18-н.19вв

2. Характеристика творчества Ф.Гойи
3. Связь творчества Ф.Гойи с народно-освободительным движением
4. «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.

Семинар 3. Романтическая живопись Франции и Англии (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Отличительные черты романтизма в живописи
2. Образ человека в искусстве романтизма. Творчество Т. Жерико
3. Работы Э.Делакруа
4. Цвет в романтическом пейзаже. Творчество У.Тёрнера
5. Творчество Д. Констебла

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.

Семинар 4. Критический реализм в живописи Милле и Курбе (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Отличительные черты реализма в живописи.
2. Крестьянский мир Ф.Милле (анализ картины «Сборщицы колосьев»)
3. Французское общество в работе Г. Курбе «Ателье»
4. Анализ произведений Ф.Милле и Г.Курбе

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.

Семинар 5. Творчество художников барбизонской школы (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. История основания барбизонской школы, представители
2. «Пейзаж настроения» - основа творчества барбизонцев
3. Произведения Т.Руссо
4. Роль барбизонской школы в формировании живописи импрессионизма

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.

Семинар 6. Импрессионизм в живописи и в скульптуре (2ч.). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала, творческое задание – самостоятельный анализ одного произведения искусства в соответствии с предложенным планом)

Вопросы к семинару:

1. Отличительные черты импрессионизма в живописи и в скульптуре
2. Первая выставка импрессионистов
3. Живопись Э.Мане и К.Моне (сравнительный анализ)
4. Основные черты живописи О.Ренуара
5. Э.Дега – мастер балетных сцен
6. Творческие поиски О.Родена

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.

Семинар 7. Живописные открытия постимпрессионистов (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Постимпрессионизм в живописи, характерные черты, представители
2. Новаторство творческого метода П.Сезанна
3. Живописные работы В. Ван Гога
4. «Гаитянские пасторали» П. Гогена

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.

Семинар 8. Архитектура модерна (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основные черты стиля модерн в архитектуре
2. Модерн в европейской архитектуре (Ч. Макинтош, В. Орта, Г. Гимар, Ф. Штук)
3. Основные направления в архитектуре модерна
4. Модерн в русской архитектуре. Творчество Ф. Шехтеля

Литература:

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

Семинар 9. Творчество А. Тулуз-Лотрека (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Биография художника
2. Творческий метод А. Тулуз-Лотрека
3. Анализ ранних работ художника
4. Плакаты А. Тулуз-Лотрека

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.

5 семестр

Семинар 1. Русские живописцы первой половины 19 века (2ч.). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала, творческое задание – самостоятельный анализ одного произведения искусства в соответствии с предложенным планом)

Вопросы к семинару:

1. Основные направления и жанры русской живописи первой половины 19в.
2. Портреты О.А. Кипренского
3. Пейзажи С. Щедрина
4. Бытовой жанр в творчестве В. А. Тропинина и П. Федотова
5. Исторические полотна К. Брюллова
6. Творчество А. Иванова

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.

Семинар 2. Русская архитектура первой половины 19 века (сооружения А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова) (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Отличительные черты русской архитектуры первой половины 19 века
2. Творчество А.Н. Воронихина (на примере Казанского собора)
3. Творчество А.Д. Захарова (на примере Адмиралтейства)

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.

Семинар 3. Монументальная пластика первой половины 19 века (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основные направления и жанры русской скульптуры первой половины 19в.
2. Творчество И.П. Мартоса (памятник К. Минину и Д.Пожарскому)
3. Медальерное искусство в творчестве 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.

Семинар 4. А.Г. Венецианов и его школа (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Биография художника
2. Анализ картины «Гумно»
3. Серия «крестьянских» полотен художника
4. Педагогическая деятельность А.Г. Венецианова, представители венециановской школы

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

Семинар 5. Реализм передвижников (2ч.). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала, творческое задание – самостоятельный анализ одного произведения искусства в соответствии с предложенным

планом)

Вопросы к семинару:

1. История образования Товарищества передвижных художественных выставок, представители
2. Творчество И.Н. Крамского
3. Исторический живописец, портретист и пейзажист Н.Ге
4. Реалистические пейзажи А.Саврасова и И. Шишкина
5. Творчество Г. Мясоедова
6. Роль Товарищества передвижных художественных выставок в искусстве 19в.

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

Семинар 6. Социальные темы в творчестве И.Е. Репина и В.Г. Перова (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Биография И.Е. Репина
2. Анализ картин И.Е. Репина «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»
3. Биография В.Г. Перова
4. Анализ картин В.Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах», «Тройка»

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

Семинар 7. Историческая живопись В.И. Сурикова (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Биография В.И. Сурикова
2. Анализ картины «Меншиков в Березове»
3. Сюжет картины «Боярыня Морозова»
4. Произведение «Утро стрелецкой казни», анализ
5. Значение творчества художника развитию русского искусства 19в.

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

Семинар 8. Скульптура второй половины 19 века (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основные направления и жанры русской скульптуры второй половины 19в.
2. Монументальная скульптура в творчестве М.О. Микешина и А.М. Опекушина
3. Творчество П.К. Клодта

Литература:

1. Камминг, Р. Искусство [Текст] : полная энцикл. / Р. Камминг. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 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. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учеб.: в 2 т. – 2006.

Семинар 9. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы 19в. (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основные направления в русской архитектуре 19 в.
2. Архитектурный облик Санкт-Петербурга 19в. (творчество Ж. Тома де Томона, О. Монферрана)
3. Московская архитектура 19в. (творчество О. Бове, Д. Жилярди)

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.

6 семестр

Семинар 1. Кубизм в творчестве П. Пикассо и Ж. Брака (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. История развития кубизма в живописи (основные этапы)
2. Биография и этапы творчества П. Пикассо
3. Творчество Ж. Брака
4. Анализ «кубических» произведений П. Пикассо и Ж. Брака

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.

Семинар 2. С.Дали – создатель сюрреализма (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Сюрреализм в живописи, основные черты, представители
2. Биография С. Дали
3. Анализ творчества художника (просмотр и обсуждение видеофильма)

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.

Семинар 3. Конструктивизм в изобразительном искусстве (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Конструктивизм в изобразительном искусстве, понятие, представители
2. Творчество А. Родченко
3. Графика Эль Лисицкого
4. Произведения В. Татлина

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.

Семинар 4. Творчество А. Гауди (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Биография А. Гауди
2. Исторические и природные мотивы в постройках А. Гауди
3. Дом Мила – последняя законченная работа архитектора
4. Церковь Саграда Фамилия – вершина творчества А. Гауди

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.

Семинар 5. Выдающиеся сооружения советских архитекторов (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Основные тенденции развития русской архитектуры в 20в.
2. Творчество братьев А.А. и Л.А. Весниных
3. Архитектурные фантазии Я. Чернихова
4. К. Мельников – русский архитектор-конструктивист

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.

Семинар 6. Русский авангард первой половины 20в. (2ч.). Самостоятельная работа – 2ч. (знакомство рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала, творческое задание – самостоятельный анализ одного произведения искусства в соответствии с предложенным планом)

Вопросы к семинару:

1. Характеристика русского авангарда первой половины 20в. Деятельность объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост»
2. Теоретик абстракционизма В. Кандинский
- 3 Своеобразие творчества М. Шагала
4. Идеи супрематизма К. Малевича
5. Живописные приемы П. Филонова

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.

Семинар 7. Идеи соцреализма в скульптуре (творчество С. Т. Коненкова, В.И. Мухиной, И.Д. Шадра) (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Понятие соцреализма в искусстве, соцреализм в скульптуре
2. Творчество С. Коненкова
3. Образ советского труженика в творчестве И. Шадра
4. Скульптура «Рабочий и колхозница» В. Мухиной

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.

Семинар 8. Творчество художников «сурового стиля» Г. Коржева, В.Иванова, Т. Салахова (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Понятие «суровый стиль», отличительные черты
2. Гражданственная тема в творчестве Г. Коржева
3. Тематические полотна В. Иванова
4. Живопись и графика Т. Салахова

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.

Семинар 9. Э. Неизвестный – художник и скульптор (2 ч). Самостоятельная работа – 2ч. (изучение рекомендованной литературой, подбор иллюстративного материала)

Вопросы к семинару:

1. Биография Э.Неизвестного
2. Мемориалы и монументы Э. Неизвестного
3. Гравюры и рисунки к литературным произведениям

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.

3.2 Методические указания по самостоятельной работе студента

Самостоятельная работа студента по курсу «История искусств» 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 живописи

Рафаэль – величайший художник итальянского Высокого Ренессанса, известный всему миру образами Мадонн, в каждом из которых художник воплотил определенную грань бесконечно прекрасного, божественного и, одновременно, земного идеала. Мадонна Конестабиле – одна из ранних работ художника, где он еще не достиг той степени художественной свободы и раскрепощенности, которая отличает более поздние его работы. Тем не менее, этот образ имеет свое неповторимое очарование, так как Богоматерь представлена здесь скорее юной и хрупкой девушкой, чем молодой, полной здоровья и жизненных сил женщиной, как, например, в работах «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница» и др. В силу этого, идея невинности, которую воплощает образ Мадонны становится здесь центральной. Ощущение целомудренности и чистоты образа поддерживается колоритом работы, где преобладают холодные синие и зеленые тона. Теплые тона занимают меньшее место, ограничиваясь небольшим фрагментом темно-красного одеяния Богоматери и розоватыми оттенками тела младенца и лица Мадонны, при этом теплые тона не яркие, а достаточно спокойные, несущие рефлекс холодного окружения. Несмотря на то, что Рафаэль пользуется достижениями эпохи Возрождения – в работе присутствует линейная перспектива, тоновая растяжка (в пейзаже: первый план – коричневые тона; второй план – зеленые тона; третий план – голубые тона), все-таки, в этой работе еще сильно влияние средневековой религиозной живописи, и логика линейной перспективы нарушается, так как образ Мадонны с младенцем предшествует первому плану пейзажа, как бы наложен на него и поэтому, при всей иллюзорности изображения (анатомичности, объемности, живости), выглядит плоскостным, чему способствует и, как было отмечено, преобладающий холодный синий тон одеяния Богоматери. В этом Рафаэль продолжает традицию представления символического средневекового) значения цвета. Не отказывается автор и от традиционных изобразительных символов – нимбов, книги в руках младенца. Произведение выполнено в формате тондо (круг), что является отражением актуальных культурных идей эпохи; круг – архаический символ вечности, целостности, нерушимой космической гармонии. Круглый формат сообщает особый ритм композиции, где преобладают плавные кривые. В соответствии с эстетическими принципами Возрождения, работа имеет ясную геометрию – центральный образ можно очертить остроконечным треугольником, что придает ему дополнительную вытянутость, усиливающую впечатление утонченности и хрупкости; фон можно разбить на параллельные плоскости; в целом же, сочетание горизонтальных параллелей дальних планов и сильной вертикали первого, рождает ассоциации с другим важнейшим образом христианской культуры – образом креста, придающим картине еще больший сакральный смысл. «Мадонна Конестабиле» Рафаэля – чрезвычайно интересный в эстетическом и культурном отношении образ, возникший как результат синтеза средневековых и ренессансных идей.

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 аккадское 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.

5. Назовите основные черты испанского искусства к.18-н.19вв
6. Охарактеризуйте творчество Ф.Гойи
7. В чем проявилась гениальность Ф. Гойи?
8. Как творчество Ф.Гойи связано с народно-освободительным движением?
9. 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.Голстой?
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 РИМА»

1. Божества этрусков 1) Мант 2) Мнерва 3) Уна 4) Мания 5) Тин составляли троицу высших небесных божеств и троицу подземных божеств. Определите, кто из высших небесных божеств представлял собой:
 - а) громовержца – бога неба и света;
 - б) богиню супружеской любви, дождя и урожая
 - в) богиню мудрости и воительницу.

2. В архитектуре этрусков обязательным элементом городского дома был атриум, представляющий собой:

- а) купольное сооружение из клиновидных балок;
- б) главный вход в дом;
- в) главное помещение дома с отверстием в крыше и бассейном;
- г) крытую галерею, соединяющую помещения дома;

Найдите правильный ответ

3. Этруски в 7-6 вв. до н.э. на погребальных урнах и саркофагах делали скульптурные изображения головы или фигуры покойного. Дайте ответ, какой из перечисленных материалов: а) мрамор б) гранит в) терракота г) дерево д) бронза – употреблялся этрусками для изготовления погребальных урн и саркофагов.

4. В эпоху царей VIII-VI вв. до н.э. Рим превращается в большой многолюдный город. Именно в этот период в Риме создается главная подземная канализационная труба – Великая клоака, которая служит Риму и поныне. Назовите имя одного из ниже перечисленных семи царей: а) Ромул, б) Нума, в) Помпилий, г) Тулгостилий, д) Анкмарций, е) Тарквиний Древний, и) Сервий Тулий, к) Тарквиний Гордый, - при котором было создано это сооружение

5. При создании ювелирных изделий этруски использовали технику зерни и филиграни, которые представляют собой:

- а) узор из проволоки драгоценных металлов; б) художественную перегородчатую эмаль; в) украшение изделия мелкими драгоценными и полудрагоценными камнями; г) мелкие шарики, напаяваемые на изделия.

Выберите правильные ответы на вопросы:

- 1) что такое зернь?
- 2) что такое филигрань?

6. В период Римской республики получает развитие скульптурный образ типа тогатуса, представлявшего собой:

- а) рельефные изображения государственных деятелей; б) скульптурные изображения знатных римлян; в) образ облаченного в тогу римлянина; г) скульптурные портреты в духе этрусского культа почитания предков.

Что такое тогатус? Выберите правильный ответ.

7. В культе периода Римской республики есть знаменательные даты в развитии литературы и театрального искусства: а) В 220 годы до н.э. комедиограф Тит Макций Плавт создает свои первые комедии; б) в 200 годы до н.э. Квиний Энний положил начало Римскому эпосу; в) в 240 годы до н.э. Тит Ливий Андроник сделал первые латинские переводы греческой трагедии и комедии; г) в 40 годы до н.э. поэт Публий Вергилий Марон раскрывает мир человека Древнего Рима. Одна из указанных дат признана временем рождения Римской литературы. Назовите эту дату.

8. Религиозные взгляды римлян в IV-I вв. до н.э. носили анимистический характер с элементами тотемизма. Среди божеств, обеспечивающих благополучие дома и семьи, были: 1) лары и пенаты, 2) гений, 3) гениус лоций, 4) гениус фамилиэ, 5) Янус, 6) Веста.

Уважите, какие из божеств являлись: а) духом-покровителем семьи; б) хранительницей домашнего очага; в) покровителем места; г) охранителем дверей и жилища; д) духом – покровителем человека; е) божествами, опекающими жилище.

9. К 1 веку до н.э. происходит эллинизация Римской религии, что приводит к утверждению 12 главных богов, имевших соответствия греческим богам а) Аполлону, б) Аресу, в) Артемиде, г) Гере, д) Гермесу, е) Гестии, ж) Гефесту, з) Деметре, и) Зевсу, к) Посейдону, л) Афине, м) Афродите. Назовите имя греческого бога, соответствующего богу Римскому: 1) Юпитер; 2) Юнона; 3) Нептун; 4) Менерва; 5) Марс; 6) Венера; 7) Аполлон; 8) Диана; 9) Вулкан; 10) Веста; 11) Меркурий; 12) Цецера.

10. В 81 году в Риме воздвигается одна из лучших триумфальных арок, представляющая собой двадцатиметровое мраморное сооружение, украшенное бронзовой скульптурной группой, изображающей императора и богиню победы на колеснице, запряженной четверкой лошадей. Укажите, в честь какого императора была воздвигнута эта арка: а) Веспасиана; б) Августа; в) Тита; г) Тиберия; д) Нерона.

11. Вершиной Римской архитектуры считается Колизей «Амфитеатр Флавиев», построенный в 75-80 гг. его колоссальные размеры и огромная вместимость поражают и в настоящее время. Найдите правильные ответы из предложенных показателей.

- 1) длина по окружности а) 512 метров; б) 524 метра; в) 542 метра
- 2) длина: а) 155 м; б) 188 м; в) 208 м.
- 3) ширина: а) 136 м; б) 146 м; в) 156 м.
- 4) высота: а) 30 м; б) 40 м; в) 50 м.
- 5) вместимость зрителей: а) 40 тыс.; б) 50 тыс.; в) 60 тыс.
- б) вместимость арены (количество сражающихся пар гладиаторов): а) 1 тыс.; б) 2 тыс.; в) 3 тыс.

12. Среди площадей императорского Рима выделялся грандиозными размерами Форум, построенный в 109-113 гг. На площади Форума была установлена конная статуя императора и возвышалась 30 метровая колонна, названная его именем. Укажите, в честь какого из ниже перечисленных императоров был создан Форум, установлено на нем колонна и конный монумент: а) Августа; б) Веспасиана; в) Трояна; г) Нерона; д) Калигулы.

13. В 211-216 гг. в Риме императором Каракаллой возводится одно из самых крупных сооружений. Что это было за сооружение? Выберите из ниже перечисленных: а) Пантеон; б) акведук; в) термы; г) базилика.

14. По распоряжению императора Адриана в 125 году на Марсовом поле возводят храм всех богов – Пантеон, имеющий оригинальную конструкцию, своеобразные пропорции и решения по освещению интерьера. Найдите правильный ответ из предложенных вариантов особенностей этого сооружения: 1) здание в плане представляет собой: а) квадрат, б) круг, в) прямоугольник; 2) отношения высоты здания (32, 5 м) к ширине примерно а) 1:1, б) 1:2, в) 1:3; 3) (Око Пантеона) представляет собой а) вход в здание, б) проем в стене, в) отверстие в купольном перекрытии.

15. Около 70 г. создается знаменитая конная статуя римскому императору – «философу на троне», записавшему в своем дневнике: «Время человеческой жизни – миг, ее сущность – вечное течение, ощущение – смутно, строение всего тела – бrenно, душа – неустойчива, судьба – загадочна, слава – не достоверна». Какому императору воздвигнут этот конный монумент: а) Константину; б) Флавию; в) Марку Аврелию; г) Октавиану Августу?

16. К произведениям величайших поэтов «золотого века» римской поэзии Вергилия, Горация, Овидия неоднократно обращались в своем творчестве поэты России. Так, А.С.Пушкин в стихотворениях «Баратынскому», «Чаадаеву» упоминает имя одного из этих поэтов, а в первой главе «Евгения Онегина» Пушкин пишет: «...Что было для него измлада и

труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень, - была наука страсти нежной, которую воспел Назон...»

Назовите полное имя великого римского поэта, которого упоминает в своих произведениях А.С.Пушкин.

17. Римские философы периода империи: а) Сенека, б) Эпиктет, в) Плутарх, г) Марк Аврелий, д) Плотин являлись представителями различных направлений от стоицизма до неоплатонизма. Укажите, кто из вышеперечисленных философов создал философскую концепцию неоплатонизма.

18. Этапными событиями торжества христианской религии в императорском Риме являлись: 1. Официальное запрещение языческого культа. 2. Официальное признание христианской религии. 3. Формулирование обязательных основ христианского учения. 4. Объявление христианства равноправной религией. При этом, каждое из событий имеет свою определенную дату: а) 311 г.; б) 313 г.; в) 325 г.; г) 392 г. Укажите дату каждого из событий.

19. Согласно Библии Бог в течение шести дней сотворил а) светила, б) свет, в) твердь небесную, г) рыб и птиц, д) Адама и животных, е) сушу и растительность. Определите, что сотворил Бог . 1) в первый день; 2) во второй день; 3) в третий день; 4) в четвертый день; 5) в пятый день; 6) в шестой день.

20. По приказу Юлия Цезаря александрийские астрономы произвели реформу римского календаря. Год стал исчисляться в 365 дней (каждый четвертый год – 366 дней), а начало года переносилось на 1 января. Определите из предложенных ниже вариантов дату принятия нового (юлианского) календаря: а) 95 г. до н.э.; б) 46 г. до н.э.; в) 44 г. до н.э.; г) 37 г. до н.э.

4.2 Итоговый контроль знаний

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

Перечень вопросов для подготовки к экзамену/зачету

1 курс

34. Основные особенности первобытной культуры.
35. Особенности древнеегипетского искусства.
36. Роль канона в египетском искусстве.
37. Скульптура Древнего Египта.
38. Особенности культуры Междуречья.
39. Архитектура Древнего Вавилона.
40. Храмовые комплексы Древнего Египта.
41. Изобразительное искусство Древнего Египта.
42. Жанры живописи (характеристика)
43. Архитектура (характеристика, виды)
44. Скульптура (характеристика, виды)
45. Виды рельефов
46. Виды графики
47. Виды живописи
48. Искусство Древней Греции. Высокая классика.
49. Искусство Древней Греции. Поздняя классика.
50. Искусство Древней Греции. Архаика. Типы греческих храмов.
51. Искусство Древней Греции. Искусство эллинизма. Пергамская школа.
52. Искусство Древней Греции. Архаика. Ордерная система.
53. Искусство Древней Греции. Ансамбль афинского Акрополя.
54. Искусство Древней Греции. Архаика. Типы ваз. Стили росписи керамики.

55. Особенности культуры Древнего Рима.
56. Древнеримская архитектура
57. Римский скульптурный портрет
58. Искусство Китая. Пагоды и их основные типы.
59. Искусство Китая. Две манеры живописного письма: тщательная и свободная.
60. Искусство Индии
61. Искусство Византии
62. Искусство романского стиля
63. Искусство готики
64. Готическое искусство Франции
65. Готическое искусство Италии
66. Готическое искусство Германии

2 курс

35. Искусство Предвозрождения (дученто)
36. Искусство раннего Возрождения (триценто)
37. Искусство Высокого Возрождения (кватроченто)
38. Титаны Возрождения
39. Искусство Позднего Возрождения (чинквиченто)
40. Искусство Северного Возрождения
41. Творчество А. Дюрера
42. Творчество И. Босха
43. Искусство Италии 17 века
44. Искусство Франции 17 века
45. Творчество П. П. Рубенса
46. Творчество Рембрандта
47. Стиль барокко в искусстве, характерные черты, представители
48. Классицизм в искусстве, характерные черты, представители
49. Искусство Фландрии 17 века
50. Искусство Голландии 17 века
51. Искусство Англии 18 века
52. Искусство Испании 17 века
53. Искусство Франции 18 века
54. Искусство России первой половины 18 века.
55. Живопись. Тенденции развития светской живописи второй половины 18 века.
56. Реализм в искусстве, характерные черты, представители
57. Искусство России второй половины 18 века
58. Романтизм в искусстве, характерные черты, представители
59. Историческая живопись А. Лосенко
60. Архитектор первой половины 18 века Д. Трезини.
61. Портретист второй половины 18 века В. Боровиковский
62. Творчество И.П. Аргунова
63. Творчество Д.Г. Левицкого
64. Творчество Ф.С. Рокотова
65. Импрессионизм в живописи
66. К.Моне – ведущий представитель импрессионизма
67. Постимпрессионизм в живописи
68. Творчество В. Ван Гога

3 курс

45. Архитектура России первой трети 19 в. Русский ампиризм
46. Архитектура русского классицизма первой трети 19 в.

47. Русские живописцы первой половины 19в.
48. Развитие бытового жанра в русской живописи первой половины 19 в.
49. Развитие портретного жанра в русской живописи первой половины 19 в.
50. Развитие исторического жанра в русской живописи первой половины 19 в.
51. А.Г. Венецианов и его школа.
52. Архитектура России второй половины 19 в.
53. Скульптура второй половины 19 в.
54. Роль Товарищества передвижных выставок в искусстве 19 в.
55. Развитие бытового жанра в русской живописи второй половины 19 в.
56. Развитие портретного жанра в русской живописи второй половины 19 в.
57. Развитие исторического жанра в русской живописи второй половины 19 в.
58. Пейзаж в русской живописи 19в.
59. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы 19в.
60. Социальные темы в творчестве И.Е.Репина и В.Г. Перова
61. Модерн в русской архитектуре.
62. Символизм в творчестве художников «Голубой розы»
63. Творческое объединение художников «Мир искусства»
64. Деятельность Союза русских художников.
65. Черты «русского импрессионизма» на примере творчества К.А. Коровина.
66. Символизм в живописи М.Врубеля и В. Борисова-Мусатова
67. Стилистические направления в архитектуре рубежа 19-20 вв.
68. «Серебряный век» русской культуры (Характеристика, представители)
69. Художественная жизнь России конца 19 – начала 20 вв.
70. Конструктивизм и деконструктивизм в архитектуре.
71. Функционализм в творчестве зарубежных архитекторов.
72. Архитектурные принципы Ле Корбюзье.
73. Архитектурные принципы В. Гропиуса.
74. Русский авангард первой половины 20 в.
75. Живописные приемы М. Шагала.
76. Концепция художников соцреализма.
77. Соцреализм в скульптуре.
78. Конструктивизм в русском изобразительном искусстве.
79. Художники «сурового стиля».
80. Основные направления развития советской скульптуры первой половины 20в.
81. Супрематизм художественное направление н. XXв.
82. Советский плакат в 1920-1930 гг.
83. Роль тоталитарного режима в развитии советской культуры в 1930-е гг.
84. Творческий союз Кукрыниксы, их деятельность.
85. Книжная графика в советском искусстве.
86. Советский плакат 1941-1945 гг.

4.3 Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе

Интерактивные технологии, применяемые в учебном процессе:
 семинары в диалоговом режиме;
 дискуссии
 вузовские и межвузовские конференции

Содержание

1	Рабочая программа учебной дисциплины	3
2	Краткое изложение материала	29
3	Методические указания	79
3.1	Методические указания к семинарским занятиям	79
3.2	Методические указания по самостоятельной работе студентов	79
4	Контроль знаний	80
4.1	Текущий контроль знаний	80
4.2	Итоговый контроль знаний	91
4.3	Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе	93