

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет историко-филологический

Кафедра философии и культурологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

С.Н. Титов
«25» июня 2021 г.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Программа учебной дисциплины обязательной части блока 1
Предметно-методического модуля
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
направленность (профиль) образовательной программы:
Культурный туризм и экскурсионная деятельность

(очная форма обучения)

Составитель: Авдеева Л.М., к.п.н.,
старший преподаватель
кафедры философии и культурологии

Рассмотрено и одобрено на заседании учёного совета историко-
филологического факультета, протокол от 21 мая 2021 г. № 5.

Ульяновск, 2021

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.06.12 «История искусства» включена в базовую часть Блока 1 обязательной части, Дисциплины (модули) модуля «Предметно-методический» основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса Мировая художественная культура, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 семестрах: философия, культурология, история культуры.

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине

Целью освоения дисциплины «История искусства» является формирование целостного представления об основных этапах развития европейского искусства с древнейших времён и до нашего времени и умений по применению знаний по истории искусства в профессиональной деятельности.

Задачей освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний в области истории искусств, повышения культурного уровня и профессиональных умений и навыков студентов.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «История искусства» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
	знает	умеет	владеет
<p>УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.</p> <p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p>	<p>ОР-1 Знать особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории;</p> <p>методологические основы системного подхода;</p> <p>ОР-2. Знать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного</p>	<p>ОР-4 Уметь применять методы исторического, культурологического, социологического и педагогического исследования в музеологии;</p> <p>ОР-5. Уметь проводить сравнительный анализ особенностей развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира;</p>	

	взаимодействия; ОР-3. Знать особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира;		
--	---	--	--

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Всего		Лекции, час	Лабораторные занятия, час	Практическ. Занятия, час	Самостоят. Работа, час	
	Трудоемк.						
	Зач	Часы					
1	4	144	32		48	37	экзамен
2	4	144	32		48	37	экзамен
3	1	36	8		12	16	зачет
4	2	72	16		24	32	зачёт
5	3	108	24		36	21	экзамен
Итого:	14	504	112		168	143	

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

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения				
	Лекц. занятия	Лаб. занятия	Практ. занятия	Самост. работа	
1 СЕМЕСТР					
Раздел I. Искусство Древнего мира.					
Тема 1. Введение в предмет. Виды искусства	2		4	4	
Тема 2 . Первобытное искусство. Общая характеристика. Периодизация. Искусство палеолита	2		2	2	
Тема 3 Искусство мезолита. Искусство неолита.	2		2	2	

Искусство Древнего Египта				
Тема 4. Периодизация. Религии, мифология, искусство. Древнее царство.	2		4	2
Тема 5. Искусство Среднего и Нового царства	2		4	2
Искусство Древней Передней Азии				
Тема 6. Архитектура и скульптура IV- I тыс. до н.э.	2		4	2
Тема 7. Искусство Нововавилонского царства и ахеменидского Ирана	2		4	2
Искусство Древней Греции				
Тема 8. Крито-микенское искусство	2		4	4
Тема 9. Древнегреческое искусство: от архаики – к классике	4		4	4
Тема 10. Искусство эпохи эллинизма	4		4	4
Искусство Древнего Рима				
Тема 11. Искусство этрусков	2		4	3
Тема 12. Искусство Рима эпохи республики	4		4	3
Тема 13. Искусство императорского Рима	2		4	3
ИТОГО 1 семестр:	32		48	37
2 СЕМЕСТР				
Раздел II. Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.				
Тема 14. Общая характеристика искусства эпохи Средневековья	4		8	6
Тема 15. Искусство 2 – 9 в.в.	4		8	6
Тема 16. Романский стиль, готика	6		8	6
Искусство эпохи Возрождения				
Тема 17. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Возрождение в Италии.	6		8	6
Тема 18. Возрождение в странах северной Европы	6		8	6
Раздел III. Искусство эпохи Барокко и Классицизма.				
Тема 19. Барокко - общая характеристика. Барокко в Италии	6		8	7
ИТОГО 2 семестр	32		48	37
3 СЕМЕСТР				
Тема 20 Искусство Испании к 16 – 17 в.в.	1			2
Тема 21 .Искусство Фландрии, Голландии 17 в.	1			2
Искусство эпохи Классицизма				
Тема 22. Искусство Франции 17 – 18 в.в.	1		2	2
Тема 23. Искусство Италии 18 в.	1		2	2
Тема 24. Искусство Германии 18 в.	1		2	2
Тема 25. Искусство Англии	1		2	2
Тема 26. Искусство Испании 18 – н.19 в.в.	1		2	2
Тема 27. Искусство Франции рубежа 18-19 в.в.	1		2	2
ИТОГО 3 семестр:	8		12	16
4 СЕМЕСТР				
Раздел IV. Искусство 19 века. Эпоха романтизма в европейском искусстве				
Тема 27. Общая характеристика искусства эпохи романтизма. Борьба направлений. Романтизм во	1		2	2

Франции.				
Тема 28. Романтизм в Англии, Германии.	1		2	2
Реализм во французском искусстве				
Тема 29 Творчество Курбе, Домье, реалистический пейзаж.	1		2	2
Европейское искусство последней трети XIX в.				
Тема 30. Импрессионизм и постимпрессионизм во Франции	1		2	2
Тема 31. Прерафаэлиты. Уистлер.	1		2	2
Искусство рубежа XIX-XX в.в.				
Тема 32. Символизм	1		2	2
Тема 33. Модерн в европейском искусстве	1		2	2
Раздел V. Искусство 1-й половины XX века Западный авангард первой половины XX века.				
Тема 34 Экспрессионизм, футуризм.	2		2	2
Тема 35 Искусство Франции. Фовизм, кубизм.	2		2	4
Тема 36. Абстракционизм.	2		2	4
Тема 37. Сюрреализм.	2		2	4
Архитектура первой половины XX века				
Тема 38. Функционализм в архитектуре. Органическая архитектура	2		2	4
ИТОГО 4 семестр:	16		24	32
5 СЕМЕСТР				
Раздел VI. Искусство США и Европы середины, второй половины XX века				
Тема 39. Абстрактный экспрессионизм	2		4	3
Тема 40. Неоавангард	2		4	3
Реалистические тенденции в искусстве XX века.				
Тема. 41. Живопись США	1		4	3
Тема 42. Мексиканская живопись	1		6	3
Тема 43 Искусство Германии, Италии.	2		6	3
Тема 44 Скульптура XX века	2		6	3
Тема 45 Архитектура второй половины XX века	2		6	3
ИТОГО 5 семестр:	24		36	21
ВСЕГО:				

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Раздел I. Искусство Древнего мира

Тема 1. Вводная тема: виды искусства

Искусство как феномен культуры. Художественная эпоха и стиль.

Виды искусства: пространственные и временные, смешанного (синтетического) типа.

Изобразительные и неизобразительные виды искусства.

А) Графика, живопись, скульптура.

Б) Архитектура, декоративно-прикладное искусство и его различные формы.

Принципы классификации произведений архитектуры и изобразительного искусства: предназначение и функциональность, материал и техника, объект изображения.

Тема 2. Первобытное искусство. Общая характеристика. Периодизация. Искусство палеолита.

Обширный временной период, развитие и перемещение в мировом пространстве центров древней культуры.

Основная периодизация. Искусство эпохи палеолита. Синкретизм древнего искусства. От орудий труда – к произведениям искусства. Религия и искусство. «Палеолитические Венеры» и наскальная живопись.

Памятники первобытного искусства на территории Западной Европы. Исследователи.

Тема 3. Искусство мезолита. Искусство неолита.

Искусство мезолита. Смена климата, флоры и фауны, изменение орудий охоты и труда, что нашло отражение в произведениях искусства. Новые способы изображения человека. Многофигурные композиции.

Искусство эпохи неолита. Переселения народов, племенные войны, изменение в верованиях. В изобразительном искусстве – к схематизации форм, орнаменту, передаче движения, пиктографии. Наскальные росписи в Африке.

Мегалиты (менгиры, дольмены, кромлехи). Изобретение керамики.

Искусство Древнего Египта

Тема 4. Периодизация. Религии, мифология, искусство. Древнее царство.

Древнейшая и высокоразвитая цивилизация.

Периодизация: додинастический период, Раннее и Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. Обожествление фараона и его власти.

Религия, мифология – основа египетской культуры. Многочисленность богов (ок. 2000). Идея вечности определяет суть и смысл культуры Египта. Монуменальность, статика, равновесие и симметрия, власть канона – основные качества египетского искусства.

Искусство Древнего царства (3 тыс. до н.э.) – пирамиды, Большой сфинкс, круглая скульптура и рельефы в гробницах. Сложение канонов в изображении человеческой фигуры, атрибутов власти фараона.

Тема 5. Искусство Среднего и Нового царства

Искусство Среднего царства (2100 - 1700 г. до н.э.) – распад мощного централизованного государства, снижение пафоса монументальности. Возникновение местных художественных школ. Преобладание росписей над рельефами. Расцвет ювелирного искусства.

Искусство Нового царства (1555 – 1090 г. до н.э.) – последний подъём древнеегипетской культуры. Постепенный отход от традиций.

Расцвет храмового строительства. Возвышение Фив. Основной тип египетского храма. «Аллеи сфинксов».

Реформа Эхнатона. Столица Ахетатон. Амарнский период .

Искусство Древней Передней Азии

Тема 6. Архитектура и скульптура IV- I тыс. до н.э.

Долина Тигра и Евфрата – колыбель человеческой цивилизации. Различные народы и государства, борьба за господство, периоды подъёма и упадка - памятники культуры немногочисленны.

Искусство Шумера и Аккада (4 -3 тыс. до н.э.). Города-государства Ур, Урук, Ниппур. Изобретение клинописи. Храмы на платформах. Красочные религиозные обряды и росписи храмов. Зиккураты, стелы, скульптура, глиптика.

Вавилон, Сирия, Финикия (2 тыс. до н.э.) – широкие культурные связи, самобытность искусства.

Искусство Ассирии (13 – 7 в.в. до н.э.) – высокое совершенство. Ашур -город-крепость, обширные дворцовые комплексы.

Тема 7. Искусство Нововавилонского царства и ахеменидского Ирана

Нововавилонское царство (7 – 6 в.в. до н.э.). Ворота и башни, храмовый комплекс Мардука, зиккурат Этеменанки, дворец Навуходоносора.

Искусство ахеменидского Ирана (6 – 4 в.в. до н.э.). Пересечение западных и восточных традиций. Дворцовые комплексы в Пасаргадах, Персеполе, Сузах.

Искусство Древней Греции

Тема 8. Крито-микенское искусство.

Крито-микенское (эгейское) искусство как исток греческой культуры. Искусство Эгейды. Кикладские идылы (3 тыс. до н.э.). Критская или минойская цивилизация (со 2 тыс. до н.э.) – царские дворцы со множеством росписей, раскрашенные рельефы, вазы. Светлый жизнерадостный характер, изящество, декоративность, красочность критского искусства. Кносский дворец, Акрополи на о. Фера.

Микены (о. Пелопонесс) – расцвет искусства в 16 – 13 в.в. до н.э. Военственно-суровый характер архитектурных памятников и роскошная внутренняя отделка. Микенский акрополь, дворец в Тиринфе, дворец Пилоса, сокровищница Атрея.

Тема 9. Древнегреческое искусство: от архаики к классике

Древнегреческое искусство Выработка вневременного идеала красоты и гармонии, непревзойдённые шедевры пластического искусства.

Греческая мифология – неиссякающий источник и основа изобразительного искусства. Периодизация греческой культуры: архаика, классика, эллинизм.

Архаика – сосуды, вазапись, скульптура. Формирование храмовой архитектуры.

Ранняя классика – «строгий стиль» в скульптуре нач. 5 в. до н.э.: скульптуры западного фронтона храма Зевса в Олимпии, работы Мирона.

Высокая классика. Возвышение Афин – период расцвета («золотой век») греческой культуры. Возведение Акрополя в Афинах. Творчество Фидия, Поликлета.

Поздняя классика. Отход от строгих эстетических норм и канона. Галикарнасский мавзолей. Скопас, Прокл, Лисип – свобода ракурсов, поз и движений, правдивость образов, портретность.

Тема 10. Искусство эпохи эллинизма

Искусство эпохи эллинизма (с к. 4 в. до н.э.)- переплетение культурных традиций.

Последние отзвуки греческой классики – Венера Милосская, Ника Самофракийская.

Мелкая пластика – терракотовые статуэтки, коропластика, глиптика.

Искусство Древнего Рима

Тема 11. Искусство этрусков

Этрурия и Древний Рим. Тайна этрусков. Памятники этрусского искусства (к. 8 – 1 в.в. до н.э.).

Тема 12. Искусство Рима эпохи республики

Отражение греческой культуры в римской (религия, искусство). Форум Романум. Круглые храмы (моноптер) и прямоугольные храмы римлян; тосканский и "композитный" ордера. Скульптурный портрет. Мосты и акведуки.

Тема 13. Искусство императорского Рима

Искусство ранней империи. Особенности «имперского стиля» Октавиана Августа. Идея государственности, сильной власти. Скульптурные портреты римских императоров. Триумфальные арки.

Искусство поздней империи. Форум Траяна, Колонна Траяна. Крупнейшие памятники архитектуры 1 – 3 в.в. н. э. Колизей, Пантеон, римские Термы, первые базилики).

Интерактивные формы:

«Виды искусства» – круглый стол;

Искусство Палеолита – творческие задания;

Мифология Древнего Египта – творческие задания;

Мифология Древней Греции – самостоятельная работа с литературой

2 семестр.

Раздел II. Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.

Тема 14. Общая характеристика культуры эпохи Средневековья

Эпоха Средневековья - важнейший период в истории европейской культуры. Происхождение термина, временные границы, периодизация. Отношение к античности. Религиозная модель мира, человек в системе средневековых категорий. Идеологизация всех областей культуры,

формирование нравственно-религиозных основ бытия. Христианизация готов, франков, ирландцев.

Западная и восточная ветви христианства. Рим как центр католицизма. Институт монашества, монастыри как центры науки и искусства.

Символичность, многозначность нового художественного языка. Жанровые приоритеты. Значение средневекового искусства для дальнейшего развития европейской культуры.

Тема 15. Искусство Западной Европы II - IX в.в.

Раннехристианское искусство (до нач. 6 в.). Зарождение христианства (1 в.) Распад Римской империи (395 г.), вторжение варварских племён. «Великое переселение народов» с конца 3 в.

В искусстве – новые темы, образы, сюжеты. Выработка новых принципов композиции, насыщение художественного языка символикой, многозначительностью.

Живопись катакомб, первых христианских капелл. Строительство храмов (после 313 г.)

Эпоха варварских королевств (6 – 8 в.в.). Искусство варварских народов и остатки материальной культуры античного Рима. Каменные кресты кельтов и «варварский» орнамент в оформлении книг Священного писания.

Эпоха Карла Великого (к. 8 – нач. 9 в.в.). Централизованная власть, формирование культурных центров на территории Франции, Германии. Античные формы в архитектуре и развитие строительной техники, копии с римских миниатюр, изображения древнегреческих философов, интерес к изящной литературе.

Тема 16. Романский стиль, готика

Романский стиль (к. 10 – 12 в.в.) Размах храмового строительства и новые типы светских сооружений (замок, городской дом). Сводчатые конструкции, чёткая система членений и перекрытий интерьера - процесс систематизации здания. Связь архитектуры и скульптуры. Важная идеологическая миссия монументальной скульптуры в храме. Сюжеты рельефов, особенности изображения фигур.

Готический стиль (2-я пол. 12 в. – н. 15 в.). Особенности городской застройки, роль собора в жизни средневекового города. Образные и строительные идеи готики. Новое понимание архитектурного пространства, проблема света. Каркас – конструктивная основа здания, стрельчатая арка. Сложные планы соборов, основные конструктивные элементы здания.

Зарождение национальных художественных школ. Французская готика, её основные этапы. Немецкая и английская готика.

Скульптура в готическом храме. Витражи. Книжная миниатюра.

Искусство эпохи Возрождения.

Тема 17. Эпоха Возрождения – общая характеристика. Возрождение в Италии

Новая эпоха в истории европейской культуры. Исторический смысл- ломка средневекового мировоззрения. Процесс познания мира, интерес к природе, утверждение ценности человеческой личности. Формирование светской культуры.

Генезис Возрождения: поиск опоры в искусстве античности, зачатки новой культуры в Средневековье, сохранение римской традиции в Италии.

Происхождение термина, временные границы и периодизация итальянского Возрождения. Центры ренессансной культуры в экономически независимых городах Италии.

Проторенессанс (вторая пол. 13 в.) во Флоренции. Новые художественные тенденции в скульптуре. Рельеф кафедры баптистерия Н. Пизано, сложные многофигурные композиции рельефов Дж. Пизано.

Чимабуэ – родоначальник нового стиля в живописи, мастер торжественной алтарной иконы. Дуччо. Формирование индивидуального стиля.

Джотто – «отец итальянской живописи», давший художественное бытие человеку. Обобщённость форм и психологическая глубина его образов. Искусство *треченто* - С. Мартини. Объём, светотень, богатство цвета.

Раннее Возрождение – «жизнь в мире», интерес к природе, любовь к «подробностям». Открытие линейной перспективы, жизненная убедительность образов Мазаччо, П. де Франческа, Учелло, Мантеньи.

Архитектура - новые типы зданий (Брунеллески, Альберти), Скульптура – поиск важнейших законов изображения (Донателло).

Особенности стиля Боттичелли.

Высокое Возрождение. Титаны эпохи: творчество Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело.

Возрождение в Венеции. Позднее Возрождение. Лиризм и музыкальность полотен Джорджоне. Тициан – величайший колорист, мастер живописи. Монументальная живопись Веронезе. Черты позднего Возрождения в творчестве Тинторетто. Особенности композиции, взволнованность, драматизм.

Маньеризм в итальянском искусстве 16 в.

Тема 18. Возрождение в странах Северной Европы

Условность термина. Становление нового стиля на почве позднеготического искусства. Связь со средневековым мировоззрением: земной мир как продолжение небесного, иное отношение к ценности человека.

Нидерланды. Территория, население. Развитие ремёсел, странствующие художники, гильдии Св. Луки. Книжная миниатюра, створчатые алтари. Р. Кампен, Я. ван Эйк, Р. ван дер Вейден, Г. ван дер Гус, Г. Мемлинг.

Творчество И. Босха – аллегоричность, условность и многозначность художественного языка, изошрённая фантазия и назидательность. «Семь смертных грехов», «Воз сена», «Искушение Св. Антония», «Несение креста». «Сад наслаждений».

Возрождение в Германии. Глубокая религиозность, реминисценции готики в искусстве 15-16 в.в. развитие книгопечатания. Личность и творчество Дюрера (гравюра, живопись).

Лукс Кранах Старший, Грюневальд, Ганс Гольбейн Младший как самая яркая фигура зрелого Возрождения в Германии.

Возрождение во Франции. Подъём искусства в конце 15 в. Загородные и городские дворцы, развитие книжной миниатюры (братья Лимбург). Скульптурные надгробия, творчество Ж. Гужона. Шпалерное искусство. Живопись Ж. Фуке, Ф. Клуэ.

Раздел III. Искусство эпохи Барокко и Классицизма.

Тема 19. Барокко- общая характеристика. Барокко в Италии.

Ломка ренессансного гуманизма, выработка нового мировоззрения. Формируются национальные школы в других регионах Европы. Развитие градостроительства. Новое понимание человеческой личности.

Характерные черты стиля: взволнованность, патетика, обилие декора, совмещение реального и иллюзорного пространств. Движение к синтезу искусств. Религиозные, мифологические сюжеты и их трактовка.

Римская архитектура– динамичность и бесконечность пространства: сложные планы, сочетание различных объёмов, изгибы и изломы форм, сложное членение фасадов, обилие украшений, богатое скульптурное убранство. «Архитектурный ансамбль – новая градостроительная идея.

Творчество К. Мадерны, Фр. Борромини, Л. Бернини.

Скульптура – храмовые композиции Бернини (кафедра собора св. Петра, Экстаз св. Терезы). Статуя Давида, скульптурные портреты.

Монументальная живопись – характерные сюжеты, иллюзия бесконечно расширяющегося пространства, «ложная» архитектура. Разнообразие и сложность ракурсов, роскошь колорита. П. да Картона, А. Поццо, Бачичча, Л. Джордано, Гверчино.

Творчество Караваджо. Темы, образы, особенности трактовки библейских персонажей. Формирование стилистики барокко.

Характерные черты творчества А. Маньяско, Дж. М. Креспи.

Интерактивные формы:

Живопись катакомб – творческое задание;

Романская архитектура (крепости, замки) – презентации;

Возрождение в Италии – круглый стол;

Северное Возрождение – учебная дискуссия.

3 семестр

Тема 20. Искусство Испании конца кон.16 – 17 в.в.

Развитие испанской культуры в условиях арабского владычества. Реконкиста. Религиозный фанатизм и национальное самосознание. Король Филипп Второй и искусство. Дворцовый комплекс Эскориал.

Эль Греко – первый великий испанский художник. Религиозные сюжеты, мистицизм, экзальтированность («Сошествие Св. Духа», «Погребение графа Оргаса»). Деформация фигур и самого пространства, особенности освещения и колорита («Вид Толедо», картины на библейские сюжеты). Психологизм и одухотворённость образов. Своеобразие стиля художника (отзвуки готики, маньеризма, черт нарождающегося барокко).

«Золотой век» испанского искусства. От Сурбарана и Риберы – к шедеврам Веласкеса.

Тема 21. Искусство Фландрии и Голландии

Раскол Нидерландов – раскол художественных традиций. Приобщённость к католическому миру, италянизирующие влияния. Бодрый жизнерадостный характер как национальное качество фламандского искусства. Фландрия – один из ярких центров Барокко.

Питер Пауль Рубенс – гордость фламандской живописи. Творческая переработка впечатлений от итальянского искусства и опора на национальные традиции.

Мастерская Рубенса. Мифологические персонажи, язык символов и аллегорий религиозные сюжеты, многочисленные «Триумфы», портреты и автопортреты.

Композиции Рубенса насыщены интенсивным действием, театральной жестикულიцией, эффектами яркого освещения. Сцены охоты, мотив схватки, битвы. Отход от классического типа красоты. «Телесность» образов, тёплый колорит, длинные волнообразные мазки, объединяющие многофигурные композиции.

Искусство эпохи Классицизма

Тема 22. Искусство Франции 17 в. – первой половины 18 в.

Формирование нового стиля во 2-й пол. 17 века – *классицизма*. Происхождение термина и понятия. Связь с государственным устройством – абсолютизм, идея централизованной сильной власти. Рационализм в философии. Строгая жанровая иерархия, выработка установок, нормативов, правил.

Античность как норма и образец. Мифологические образы и сюжеты. Идеал гражданского долга, героического служения государству, обществу. *Ранний классицизм (классицизм «первой волны») во Франции 17 в.*

Архитектура. Переход от замка к дворцу. Вершина нового направления – дворцово-парковый ансамбль Версаля.

Живопись классицизма – культивирование исторической картины, преклонение перед античностью.

Н. Пуссен – сюжеты, образы, особенности композиции театральная выразительность поз, мимики, жестов, эффектов освещения, строгость колорита. *К. Лоррен* – идея гармонии человека и природы, особое значение пейзажа и принцип его построения, античные руины.

Рококо как заключительная стадия Барокко. Сформировался в придворных кругах, характеризуется утончённостью, изяществом. Внимание к повседневности, естественным чувствам, «мелочам» жизни. Соединении декоративного и театрального, бытового и лирического.

А. Ватто – типичный жанр «галантные празднества», нескончаемый праздник жизни, сцены ухаживаний, любовных объяснений. Портреты актёров, «Жилье». «Вывеска лавки Жерсена» – итог творчества. Характерные черты композиции, колорита.

В творчестве *Ф. Буше* – характерные черты рококо. Мифологические сюжеты, пасторальные сцены. Декоративная живопись.

О. Фрагонар – переход рокайльного жанра в бытовой. Лёгкая грациозная «игра в любовь» и живая наблюдательность.

Черты *сентиментализма* в творчестве Шардена. Характерные сюжеты и "головки" Грёза.

Тема 24. Искусство Англии конца 17 – 18 в.в.

Крупные социально-исторические события 17 века: революция и Реставрация; Реформация и идеи Просвещения. Почти полное отсутствие религиозной живописи.

Англия – один из крупнейших центров архитектуры. Взаимодействие стилей. Дворцовая архитектура, «палладианство».

Творчество У. Хогарта – сатирические серии картин, исторические и мифологические сюжеты, «разговорные» портреты.

Выдвижение портретного жанра (его главенство в Королевской Академии искусства). Дж. Рейнолдс – живописец и теоретик, просветитель. Галерея портретов Рейнолдса – выдающиеся люди своего времени, детские портреты. Обобщённая передача натуры, подчёркивает лучшее, идеальное в человеке.

Т. Гейнсборо в портретах акцентирует эмоциональное, лирическое начало (воздействие сентиментализма). Поэтичность, мечтательность, утончённость персонажей. Значение пейзажа.

Тема 25. Искусство Германии 18 в.

Развитие стиля барокко в Баварии и Саксонии. Элементы рококо в архитектуре и интерьерах зданий. Дворцовые постройки в Вюрцбурге (Нейман), Дрездене (Пёппельман, Кьявери, Бер), Берлине и Потсдаме (Шлютер, Кнобельсдорф).

Архитектура классицизма – Брандербургские ворота в Берлине (Лангхас).

Скульптурные композиции А. Шлютера.

Труды по истории и теории искусства. (Винкельман, Лессинг, Гёте). Живопись Германии – творчество А.Р. Менгса; портреты Графа, Тишбейна, Кауфман.

Тема 26. Искусство Франции посл. четверти 18 в. – нач. 19 в.

Укрепление позиций просветительского классицизма («классицизм 2-й волны»). Накануне Французской революции потребность в новом искусстве – высокие гражданские идеалы, задача переустройства общества на разумных началах. Востребованность античного идеала, героических образов прошлого.

Жак Луи Давид – глашатай нового искусства, чуткий летописец своего времени. «Клятва Горациев» - сцена возвышенной доблести, художественное кредо. Давид- живописец, «чей гений предвосхитил революцию». Давида – член Конвента, организатор национальных празднеств. «Смерть Марата».

Призыв к гражданскому миру и античные формы «Сабинянок». «Послереволюционный классицизм». Давид – «первый живописец» Наполеона Бонапарта.

Интерактивные формы:

Искусство Испании – творческое задание;

Искусство Франции 17 в. – презентации;

Искусство Англии – творческие задания,

4 семестр

Раздел IV. Романтизм в западноевропейском искусстве первой половины 19 в.

Тема 27. Общая характеристика. Романтизм во Франции .

Человек и мир - главная тема в искусстве эпохи романтизма. Отказ от рационализма просветителей, стремление понять жизнь человеческой души. Контраст мечты и действительности («двоемирие»), интерес к истории и фольклору, осознание национального своеобразия. Протест против социальной несправедливости. Истоки романтизма в изобразительном искусстве в творчестве Давида, Гойи.

Творчество Т. Жерико – новые темы, образы, новая трактовка исторического жанра.

Творчество Э. Делакруа. Отражение исторических событий, портретное искусство, тема Востока. Эстетические позиции Делакруа.

Тема 28. Романтизм в Англии, Германии.

Английское искусство конца 18 в. – первой половины 19 в. Главные события общественно-политической и экономической жизни Англии, их отражение в искусстве. Поэт и художник У. Блейк – оформление собственных поэтических сборников (новая техника гравюры на меди). Идеальные образы (сборник «Песни неведения») и страшный мир нищеты (сборник

«Песни познания»). Искусство линии. Акварели – иллюстрации к литературным произведениям (Шекспир, Данте), сюжетам из Библии.

В Германии - воздействие религиозных идей, самоуглублённость, связь человека и природы. Творчество Рунге, Фридриха. Объединение «назарейцев».

Реализм во французском искусстве второй половины 19в.

Тема 29. Творчество Курбе, Домье. Реалистический пейзаж.

Борьба направлений во французском искусстве второй половине века.

Реалистический пейзаж во французской живописи (Коро, "барбизонцы", Милле).

Антиакадемические позиции Г. Курбе. Основные работы.

Темы и специфика метода реализма в отражении действительности.

О. Домье и его политическая карикатура. Злободневность сюжетов. Серии гравюр. Живописные работы Домье.

Европейское искусство последней трети 19 века.

Тема 30. Импрессионизм, постимпрессионизм во Франции

Импрессионизм как новый метод в живописи. Истоки, особенности, сюжеты, выразительные средства.

Работы Э. Мане в «Салоне отверженных». Выдвижение проблем солнечного освещения, световоздушной среды, пленэрные зарисовки.

Восемь выставок «импрессионистов», ведущая роль К. Моне. Впечатления от природы и жизни современного города. Метод импрессионистов, разложение цвета на спектр, дополнительные цвета, техника мазка. Ступень к развеществлению материального мира.

Различие индивидуальностей, тематические предпочтения в творчестве Моне, Ренуара, Сислея, Писсаро, Дега, Сёра и Синьяка. Творчество Родена.

Постимпрессионизм – отсутствие общей программы, единого метода. Предметный мир П. Сезанна, жёлтое солнце Ван Гога, таитянская экзотика Гогена, танцовщицы Лотрека.

Тема 31. «Братство прерафаэлитов».

Творчество Дж. Уистлера.

«Братство прерафаэлитов» - история возникновения. Увлечение искусством итальянского Кватроченто. Идеи Рёскина. Дж.Э. Миллес и

Д.Г. Россетти, Э Берн-Джонс, У. Моррис. «Красный дом» У. Морриса.

Дж. Уистлер в Англии - традиции английских пейзажистов. Уистлер и французские импрессионисты. Увлечение японским искусством.

Музыкальность живописи Уистлера. Авторские жанровые определения. Портреты и пейзажи Уистлера.

Искусство рубежа 19 -20 в.в.

Тема 32.Символизм в западном изобразительном искусстве

Предпосылки в литературно-поэтическом символизме. Поиски невыразимого. Символ как знак высшей тайны. Формирование художественно-образной системы символизма в творчестве Пюви де Шаванна.

Творчество Г. Моро, О. Редона – основные темы, стилистика

Группа «Наби» и П. Гоген.

Основные представители.

Тема 33. Модерн

Стиль модерн – общая характеристика.

Происхождение термина. Социально исторические предпосылки, связь с литературно-поэтическим творчеством. Признаки нового стиля в различных странах Европы.

«Духовная усталость», утончённый эстетизм в сочетании с высоким профессионализмом модерна, принцип «соединения несоединимого». Связь модерна с национальным прошлым.

Модерн в архитектуре, графике (искусство книжной иллюстрации) и прикладном искусстве. Творческие объединения, включающие представителей различных видов искусства. Тяга к синтезу искусств. Модерн как основа дальнейшего развития искусства в XX в.

Творчество О. Бёрдсли – крупнейший английский художник-график. Уникальная одаренность, связь с литературой, увлечённость искусством эпохи Возрождения.

Иллюстрации к произведениям английских писателей. Оформление журнала «Саввой».

Г. Климт – крупнейший представитель модерна. Увлечение философией, поэзией, искусством Древней Греции. Климт – лидер венского Сецессиона. Оформление зала Сецессиона. Библейские персонажи в творчестве Климта. Особенности техники (мозаичность).

Раздел V. Искусство первой половины XX века.

Западный авангард 1-й половины XX века

Тема 34. Экспрессионизм, футуризм

Сложность общественно-политической обстановки в Европе в начале XX века. «Авангардизм» - происхождения термина, подчёркивание элемента новизны, разрыва с традициями. Различные авангардистские направления в искусстве XX века.

Экспрессионизм - предчувствие катастрофы, тревога о судьбе «маленького человека» Австрия, Германия как основные центры экспрессионизма. Система выразительных средств экспрессионизма.

Предтечи экспрессионизма – Э. Мунк, Дж. Энсор. Объединения «Мост» (1905), «Синий всадник»: темы, идеи, принципы; основные представители.

Вступление в новую индустриальную эпоху, призыв к отказу от традиций искусства прошлого. Стремление выработать новые художественные формы и создать «новую реальность» в *футуризме*.

Ф.Т. Маринетти и манифесты футуризма. У. Боччони как теоретик и практик нового стиля. Социальные аспекты творчества футуристов (Ж. Балла, К. Кара, Л. Руссоло, Дж. Северини).

Тема 35. Искусство Франции. Фовизм, кубизм.

Фовизм - истоки нового направления: экзотическое искусство, примитивное искусство. Увлечение живописью Ван Гога и П. Гогена. «Живопись без правил». Эмоционально-колористическое начало. А. Матисс, Ж. Руо, М. де Вламинк, А. Дёрен, А. Марке.

Кубизм - одно из ведущих направлений в искусстве первой половины XX века. Истоки кубизма – выставки работ Сезанна, знакомство с африканской скульптурой. Реакция на импрессионизм.

Группа «Бато Лавуар» - Пикассо, Брак, Грис, Аполлинер и др. геометризация форм и деформация образов действительности.

П. Пикассо и кубизм. «Авиньонские девицы» и дальнейшие стадии развития кубизма. Индивидуальные модификации кубизма Р. и С. Делоне, А. Озанфана, Ф. Леже.

Примитивизм – сознательное упрощение художественных образов и приёмов. Черты примитивизма в творчестве художников профессионалов (Гоген, «набиды», Шагал, Пикассо) и художников-самоучек. Творчество А. Руссо.

Тема 36. Абстракционизм.

Абстракционизм как крайняя школа модернизма. Принципиальный отказ от предметного мира. Искусство как выражение высшей реальности. Социально-психологические предпосылки абстракционизма. Идеи А. Бретона, Г. Аполлинера.

Связь с различными течениями начала XX века (постепенный «подъём к чистой форме»). Выставка «Независимых» в Париже в 1912. «Симультанное» видение Р. Делоне. Путь к абстракционизму от символизма и экспрессионизма - В. Кадинский; от «идеальной реальности» кубизма - П. Мондриан

Тема 37. Сюрреализм.

Дадаизм – пояснение термина. Движение к разрушению образности через великое Ничто. Социальные корни этого явления. Принцип алогичности мышления, анархический бунт

против традиций. Дадаисты в Германии (Г. Гросс, М. Эрнст, К. Швитерс). В пластике - «рэди-мейд»: эпатажные композиции М. Дюшана.

Сюрреализм - истоки направления: философия «интуитивизма» (А. Бергсон), культ «бессознательного» (З. Фрейд). Стремление к эпатажу и отрицание духовных ценностей прошлого.

Первые сюрреалисты – А. Массон, Х. Миро, М. Эрнст, Ив Танги. Мир иррационального, фантастические формы в сочетании с натуралистическими деталями. Искажение реальности, «кошмарные» ассоциации.

С. Дали – крупнейший представитель сюрреализма. Различные сферы творческой деятельности. Основные периоды творчества, тематические предпочтения, культ мастерства.

Архитектура первой половины XX века

Тема 38. Архитектура функционализма. Органическая архитектура

Продолжение и развитие архитектурных идей модерна. Технические открытия и новые материалы. Оформление нового направления – «функционализм». Новые конструктивные принципы и решения.

Архитектура и социальные проблемы XX века. Архитектура и идея переустройства общества.

В. Гропиус – теоретик и практик новой архитектуры («Круг тотальной архитектуры»). Комплекс зданий Баухауза. Идеи типового массового строительства, «строчной» застройки. Гропиус в Англии.

Л. Мисс Ван дер Роэ – разработал тип американского небоскрёба. Развитие строительной индустрии. Идея «свободного плана» и «непрерывного пространства».

«*Органическая архитектура*» *Ф. Л. Райта*. Гармония человека и окружающей среды. Своеобразие функционализма Райта. Идея рассредоточения тесного города.

«*Всемирный стиль*» *Ле Корбюзье*. Выработка основных принципов новой архитектуры. Грандиозные градостроительные проекты *Ле Корбюзье*. Эволюция стиля архитектора.

Интерактивные формы:

Романтизм во Франции – презентации;

Барбизонская школа – круглый стол;

Импрессионизм, постимпрессионизм – творческие задания;

Кубизм – круглый стол.

5 семестр

Раздел VI. Искусство США и Европы середины, второй половины XX в.

Тема 39. Абстрактный экспрессионизм

Период перед Второй мировой войной и первое послевоенное десятилетие - вторая волна модернизма или авангардизма (терминологическая неустойчивость); направления, утвердившиеся во второй половине XX века – неоавангардизм (или постмодернизм). Теоретики постмодернизма Р. Вентури, Ч. Дженкс.

С 30-х годов (США становится одним из центров мировой культуры. Вслед за Дали – развитие неосюрреализма или «магического реализма».

Абстрактный экспрессионизм – множественность истоков. «Выплёскивание» эмоций, автоматическая техника разбрызгивания красок. Дж. Поллок, А. Горки, М. Ротко и др.

В странах социалистического лагеря развивается реалистическое искусство. В США и Европе также направления, тяготеющие к реализму («риджонализм», «новая вещественность», «мурализм»...).

Тема 40. Неоавангард второй половины XX века. Поп-арт. Массовая культура становится предметом искусства. Общество потребителей и развитие рекламной индустрии. Яркость, броскость изобразительного языка.

Истоки – выставка «Независимая группа» в Лондоне. Р. Гамильтон. Э. Паолоцци, Д. Хокни, Р. Китай и др.

США - центр поп-арта. Классика поп-арта – Э. Уорхол, Р. Лхтенштейн, Дж. Розенквист. «Комбинированные картины» Р. Раушенберга, муляжи К. Олденбурга.

«Возвращение к реальности» и «работа с мусором». Аккумуляции Ф. Армана и деколлажи М. Ротелла.

Новая или *геометрическая абстракция*, тенденция к «опустошению живописи» – «минимализм», «искусство первичных структур», «монохромь» Эксперименты с формой холста и фактурой поверхности: Ф. Стела, Э. Келли, Дж. Олицкий, Р. Райман.

«*Оп-арт*» - расчёт на особенности зрительного восприятия. В. Вазарелли.

«*Искусство действия*». Различные проявление идеи акционизма: от «дриппинга» и «ташизма» до «кинетизма» и «саморазрушающегося искусства». Понимание творческого акта как части самого произведения искусства.

Понятие «fluxus» - «поток». Подобные акции проводились в США и Европе.

Хеппенинг – как форма авангардистского театра с участием художника. Дж. Кейдж. Эл. Хэнсли, А. Кэпроу. Перформанс – в 60-х г. приходит на смену хеппенингам. Различные действия на публике: от показа готовых или создающихся форм до их разрушения.

Инсталляции, предполагающие интерактивные элементы в экспозиции.

Энвайронмент – с 60-х г. в США. Видеоинсталляции (Нам Джун Паик).

Концептуализм - Ведущее направление в искусстве 60-70х годов. Лозунг «искусство как идея» (Дж. Кошута «Искусство после философии»). Истоки концептуализма в различных авангардистских течениях, экспериментах с живописной формой. Признание невозможности создания новых языков и «смерти автора». Искусство как «замкнутое» на самом себе сообщение (Дж. Джонс).

Концептуализм и политика. Искусство и НТР. Использование текстов, цифр, схем, таблиц, фотографий, карт. Работы Дж. Кошута, Э. Руша, С. Туомбли, Б. Вотье, Й. Оно, Он Кавара, К. Арнета, Х. Дарбовен и др.

Идея «всё есть товар» - к «искусству упаковки» (Кристо).

«Леттризм», «тотальное искусство», «саморазрушающееся искусство», «бесконечное произведение искусства».

Неоавангард 60-х демонстрирует крайности – от примитива поп-арта, граничащего с «неискусством», до исследования возможностей живописи и выведения в открытый мир действительности.

Реалистические тенденции в искусстве XX века.

Тема 41. Живопись США

Живопись США – этапы развития. Процесс формирования профессиональной школы. Художники-риджоналисты – специфический «реализм» и поиски национального стиля.

«Школа мусорных вёдер» - основные представители и темы творчества.

Творчество Э. Уайеса. Творчество Р. Кента.

Архитектура и скульптура XX века.

Тема 45. Скульптура XX века

Применение новых пластичных материалов (листовое железо, пластик, проволока, картон...) Скульптура кубизма, футуризма (Пикассо, У. Боччони, Р. Дюшан-Вийон). Своеобразие «скульптур» дадаистов – рэди-мейд (М. Дюшан), поп-артистов (коллажные композиции, муляжи, ассамбляжи, аккумуляции).

Символичность, абстрактность образов «виталистов» (Г. Мур, Ж. Арп, К. Бранкузи). Стремление к лаконизму, «первозданности».

Скульптура конструктивизма – культ машины (Н. Габо). Идея «кинетической» скульптуры А. Колдера, Х. Миро («мобили»).

Сюрреализм – сравнительно немногочисленные примеры (Х. Гонзалес).

В послевоенной скульптуре – эпичность, масштабность, упрощённость форм («первичная скульптура», «постминимализм» - Р. Блейден, Д. Смит, Д. Шапиро).

Раздел VII. Искусство Востока

Тема 46. Искусство Индии

Искусство Древней Индии

Самобытность и соприкосновение с другими древними культурами, устойчивость традиций. Раскопки в Мохенджо-Даро, Хараппе. Государство Магадха. Брахманизм, эпические поэмы – отражение в искусстве. Государство Маурьев. Утверждение буддизма, строительство мемориальных сооружений (ступы, стамбхи) и скальных храмов.

Новые черты буддийского искусства в Гандхаре. Изображения Будды.

Искусство империи Гуптов. Аджанта – скульптура, рельефы фасадов и росписи интерьеров.

Искусство Индии 7 -13 в.в. Новый этап каменного строительства – монументальные пещёрные комплексы Эллары и острова Элефанта. Наземные культовые сооружения.

Северный и южный типы храмовых зданий. Храмы Ориссы, Кхаджурахо, в Конраке и шедевр зодчества Южной Индии – «Большой храм» в Танджуре. Развитие культовой мелкой пластики.

Тема 47. Искусство Китая

Искусство Древнего Китая. Глубокие традиции китайской культуры. Археологические раскопки.

Древнейший период – расписная керамика. От геометрических мотивов – к зооморфным и растительным мотивам.

Искусство периода Шан-Инь (26 – 11 в.в. до н.э.). Городские стены, гробницы, бронзовые сосуды и особенности их орнамента.

Воздействие конфуцианства и даосизма на древнекитайское искусство.

Декоративно-прикладное искусство, живопись по щёлку.

Великая китайская стена, керамические фигуры из гробницы Цинь.

Погребения 1 – 2 в.в. до н.э. – пилоны, рельефы на каменных плитах и ленточные фризы.

Искусство Китая 4 - 6 в.в. Буддизм и монументальное зодчество, храмовые росписи. Пагода Суньюэсы, пещерные храмы-гиганты, (единство архитектуры, скульптуры, живописи), статуи в гротах.

Тема 48. Искусство стран Арабского Халифата (обзорная тема)

Особенности исторического развития художественной культуры средневекового Востока. Заселение арабами старых городов. Арабский город (крепостные стены, соборная мечеть и торговые кварталы).

От многобожия – к монотеизму, возникновение ислама – третьей мировой религии. Политические и культурные центры Арабского Халифата: Дамаск, Багдад, Каир, Кордова, Бухара, Исфахан.

Коран и его воздействие на художественную культуру арабских стран.

Основные типы мечетей, минаретов

Религиозная мусульманская символика. Каллиграфия, орнамент. Прихотливость узора арабеска.

Книжная миниатюра Ирана

Тема 49. Искусство Японии

Искусство Японии 8 тыс. до н.э. – 5 в. Керамика Дзёмон. Ранние синтоистские храмы «ханива».

Искусство 6 - 8 в.в. Воздействие искусства Китая и Кореи. Древние боги и буддизма-сооружение храмов, монастырей, пагод.

Становление японской скульптуры (от глины – к бронзе и золочёному дереву) – триада Сяка-Нёрай Тори в храме Кондо. Статуи Русяны (Будды) и полубогов-охранителей в монастыре Тодайдзи в Наре. Портретные скульптуры, росписи храма Хорюдзи.

Искусство Японии 9 – 12 в.в. Период Хэйан, правление династии Фудзивара. Связь поэзии (танка) и изобразительного искусства. Монастыри в горах - взаимосвязь природы и архитектуры. Японская цветная гравюра.

Интерактивные формы:

Неоавангард – учебная дискуссия;

Искусство Индии – творческие задания;

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по дисциплине..

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и предполагает:

- изучение материалов лекций;
- подготовку к лекциям, семинарским занятиям;
- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю;
- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-методическими пособиями;
- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации

Примеры тестовых заданий

1. Горельеф – это

2. Установите соответствие:

1. Живопись восковыми красками	а) гуашь
2. Непрозрачная краска на водной основе	б) пастель
3. Мягкий сыпучий материал (мелок)	в) сангина
4. Краска на яичной основе	г) энкаустика
	д) темпера

3. Установите правильную последовательность:

- а) Пещера Ласко
- б) Скифское золото
- в) Горное плато Тассилин-Аджер
- г) Венера из Виллендорфа

4. Резные цилиндрические печати из драгоценных и полудрагоценных камней -

- а) Терракота
- б) Глиптика
- в) Торевтика

5. "Краеугольный камень земли и неба" – это

6. Установите соответствие:

1. "Гвардейцы Артаксеркса"	а) Урук (в Шумере)
2. "Львиные ворота"	б) Дворец в Сузах
3. "Раненая львица"	в) Дворец Ашшурбанипала в Ниневии
4. "Белый храм"	г) Хаттуса

7. Зиккурат - это

8. Установите соответствие:

1. Зиккурат Этеменанки	а) Дворец в Персеполе
2. Гробница царя Кира	б) Вавилон (Нововавилонское царство)
3. Ападаны	в) Дворец в Дур-Шаррукине (Ассирия)
4. Шэду с 5-ю ногами	г) Пасаргады
5. Ворота богини Иштар	

9. Высокий сводчатый зал без передней стены –

10. Адорант -

- а) Культовый сосуд
- б) Статуя
- в) Стелла в Шумере

11. "Сикстинская капелла первобытной живописи" -

12. Установите соответствие:

1. Гравюра на дереве	а) Литография
2. Углублённая гравюра на медной доске	б) Офорт
3. Оттиск с изображения на камне	в) "Сухая игла"
4. Гравюра на линолиуме	г) Ксилография

**Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины
(примерные темы для подготовки рефератов)**

- 1. Искусство Древнего Китая.
- 2. Искусство античных государств.
- 3. Искусство средневековой Японии.
- 4. Искусство средневековой Европы.
- 5. Искусство эпохи Возрождения.
- 6. Искусство средневековой Руси.
- 7. Искусство Нового времени.
- 8. Искусство XX века.
- 9. Высокая миссия русского искусства.
- 10. Этюды о западноевропейском искусстве.

11. Мастера советского искусства.
12. Русский вклад в мировую культуру.
13. Музыкальное искусство в советский период.
14. Искусство современной России.

***Примерный перечень тем индивидуальных заданий
(примерные темы для подготовки презентаций)***

1. Скульптурные портреты Нефертити.
2. Саркофаги, маски, скульптурные и живописные изображения Тутанхамона.
3. Особенности искусства скифов. Центры скифской культуры.
4. Семь чудес Древнего мира.
5. Монашеские ордены.
6. Рыцарская культура.
7. Замки средневековой Европы.
8. Собор в Солсбери.
9. Собор в Кёльне.
10. Собор в Шартре.
11. Изобразительное искусство готики (книжная миниатюра, алтари).
12. Искусство дученто.
13. Творчество П. делла Франческо.
14. П. Муратов об итальянском искусстве эпохи Возрождения.
15. Микеланджело – архитектор.
16. Творчество Б. Челлини.
17. Возрождение во Франции. Архитектура, скульптура.
18. Итальянская монументальная живопись эпохи Барокко.
19. Творчество Бернини.
20. Замки Луары.
21. Творчество Ж. де Латура, Л. Ленена.
22. Творчество Я. Вермера.
23. Искусство Франции 18 века. Формирование стиля рококо. Интерьеры, мебель, фарфор, мелкая пластика.
24. Французский регулярный парк.
25. Английский пейзажный парк.
26. История строительства собора Св. Павла в Лондоне.
27. Ампи́р в русской архитектуре.
28. Основные школы русской иконописи.
29. Ар деко - "стиль 1925 года". Развитие декоративно-прикладного искусства . Р. Лалик.
30. Творчество Олденбурга.
"тотальное искусство", «искусство упаковки».
31. Михаил Козловский.
32. Пригороды Петербурга.
33. Классические тенденции 1920-х годов. Иван Шадр.
34. Новая волна монументализма 1930-х годов. (Вера Мухина. Евгений Вучетич. Сергей Орлов. Александр Кибальников. Михаил Аникушин).
35. Атмосфера политической «оттепели». Творчество Эрнста Неизвестного.
36. Ульяновские художники (по выбору).
37. Творчество И. Глазунова.
38. Творчество Ф. Васильева

***Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется
использовать учебно-методические материалы:***

1. Зорин АН. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с.
2. Кривошеева И.В.А. Страницы отечественной истории в русской музыке // Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание

личности в современных социокультурных условиях: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с.

3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 21 с.

4. Соболева А.П. ЭТИКА и ЭСТЕТИКА: учебно-методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2018. - 47 с.

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по теоретическим вопросам дисциплины, подготовка и защита презентаций. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.

№ /п	СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	Образовательные результаты дисциплины
	<p>Оценочные средства для текущей аттестации</p> <p>ОС-1 Мультимедиа презентация.</p> <p>ОС-2 Защита реферата.</p> <p>ОС-3 – тест по теоретическим вопросам дисциплины</p>	<p>ОР-1 Знать особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; методологические основы системного подхода;</p> <p>ОР-2. Знать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия;</p> <p>ОР-3. Знать особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира;</p> <p>ОР-4 Уметь применять методы исторического, культурологического, социологического и</p>

		педагогического исследования в музеологии; ОР-5. Уметь проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира.
	Оценочные средства для промежуточной аттестации ОС-3 зачет в форме устного собеседования	

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История искусства».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.4 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Перечень вопросов к экзамену

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачёту)

1 семестр

1. Основные жанры изобразительного искусства.
2. Выразительные средства живописи.
3. Особенности архитектура как вида искусства.
4. Первобытное искусство – эпоха палеолита и мезолита.
5. Искусство эпохи неолита. Крупные археологические находки в Сахаре.
6. Общая характеристика искусства Древнего Египта. Периодизация.
7. Искусство Древнего царства.
8. Искусство Среднего царства.
9. Храмы Нового царства.
10. Стиль Амарны. Эхнатон в изобразительном искусстве.
11. Скульптурные портреты Нефертити.
12. Саркофаги, маски, скульптурные и живописные изображения Тутанхамона.
13. Древнейшие памятники культуры Двуречья. Архитектура Шумера.
14. Скульптура Шумера и Аккада: рельефы в храмах, стеллы, круглая скульптура, искусство чеканки.
15. Искусство Ассирии и Вавилона.
16. Декоративно-прикладное искусство Финикии. Монументальная архитектура и скульптура хеттов и хурритов.
17. Нововавилонское искусство 7 – 6 в.в. до н.э. Ворота богини Иштар, храмовый комплекс Мардука, дворец Навуходоносора.
18. Искусство империи Ахеменидов. Дворцовые комплексы в Персеполе, Сузах (лестницы, рельефы, изразцовые панно). Гробница царя Кира. Декоративно-прикладное искусство.
19. Особенности искусства скифов. Центры скифской культуры.
20. Искусство империи Сасанидов.
21. Общая характеристика греческого искусства. Его значение для европейской культуры последующих эпох.
22. Искусство Крита.
23. Искусство Микен.
24. Раннеархаический и архаический периоды в истории греческого искусства.

25. Греческая храмовая архитектура. Ордерная система.
26. Греческая керамика: основные типы сосудов, вазопись. Чёрнофигурная и краснофигурная керамика. "Роскошный стиль".
27. Скульптура периода ранней и высокой классики.
28. Афинский Акрополь.
29. Скульптура поздней классики.
30. Искусство эпохи эллинизма.
31. Семь чудес Древнего мира.
32. Искусство этрусков.
33. Римская архитектура (утилитарные постройки, храмы, различные общественные здания)
34. Триумфальные арки и колонны.
35. Римская скульптура.
36. Помпеи, Геркуланум, Стабия – источники новых сведений о римской и греческой культуре.

Вопросы к экзамену – 2 семестр

1. Общая характеристика культуры эпохи Средневековья. Периодизация.
2. Раннехристианское искусство.
3. Эпоха варварских королевств.
4. «Каролингское Возрождение» (архитектура, изобразительное искусство).
5. Романская архитектура.
6. Скульптурное убранство романских храмов.
7. Готическое искусство. Образные и строительные идеи готики.
8. Ранняя готика во Франции. Собор Нотр-Дам в Париже.
9. Зрелая готика. Шартрский собор.
10. Соборы в Реймсе и Амьене.
11. Скульптура и витраж в готическом соборе (Франция).
12. Готика в Германии.
13. Английская архитектурная готика.
14. Общая характеристика эпохи Возрождения.
15. Проторенессанс. искусство треченто (Дуччо, Чимабуэ, Джотто, Мартини).
16. Раннее Возрождение во Флоренции – архитектура, скульптура.
17. Раннее Возрождение во Флоренции – живопись.
18. Творчество Боттичелли.
19. Высокое Возрождение. Творчество Л. да Винчи.
20. Творчество Рафаэля.
21. Скульптура Микеланджело.
22. Живопись Микеланджело.
23. Архитекторы Высокого Возрождения (Браманте, Палладио, архитектурные проекты Микеланджело)
24. Возрождение в Венеции. Творчество Джорджоне.
25. Творчество Тициана.
26. Позднее Возрождение в Венеции. Творчество Тинторетто.
27. Художники-маньеристы.
28. Северное Возрождение – общая характеристика искусства Нидерландов.
29. Творчество Кампена, Ян ван Эйка.
30. Творчество Р. Ванн дер Вейдена, Г. ван дер Гуса.
31. Творчество Босха.
32. Творчество Брейгеля.
33. Возрождение в Германии. Творчество Дюрера.
34. Творчество Грюневальда.
35. Творчество Краха, Гольбейна.
36. Возрождение во Франции – общая характеристика. Архитектура и скульптура.
37. Живопись Франции эпохи Возрождения.

38. Искусство 17 века – общая характеристика.
- 39.Итальянская архитектура 17 века.
40. Итальянская скульптура 17 века.
- 41.Творчество Караваджо.
42. Творчество Маньяско, Креспи.

Вопросы к зачету - 3 семестр

- 1.Испанская живопись конца 16 – 17 в.в. Эль Греко.
- 2.Испанские «караваджисты» (Сурбаран, Рибера).
- 3.Творчество Веласкеса.
4. Искусство Фландрии. Творчество Рубенса.
5. Портретная живопись А. ван Дейка.
6. Творчество Я. Йорданса. Серии «лавок» Ф. Снайдерса.
7. Творчество Ф. Халса.
8. Пейзаж в голландской живописи 17 века.
- 10 Голландский натюрморт.
11. Бытовой жанр в творчестве «малых голландцев».
12. Творчество Рембрандта.
13. Классицизм в искусстве Франции второй половины 17 века.. Дворцово-парковый ансамбль Версаля.
15. Н. Пуссен как основной представитель классицизма во французской живописи.
16. Творчество К. Лоррена.
17. Творчество Ватто.
18. Творчество Буше, Фрагонара как представителей рококо.
- 19.Черты сентиментализма в творчестве Шардена, Грёза.
22. Английская архитектура конца 17 – 18 в. («палладианство», пейзажные парки; Собор Св.Павла, Р.Адам, У.Чемберс, «готическое возрождение»).
23. Английская живопись 18 в. (Рейнолдс, Гейнсборо).
24. Идеи Просвещения в творчестве Хогарта.
25. Архитектура Германии 18 века.
26. Живопись и скульптура Германии 18 в.
27. Творчество Ф. Гойи.
28. «Революционный классицизм». Творчество Давида.

Вопросы к зачету - 4 семестр

- 1.Романтизм в западноевропейском искусстве – общая характеристика.
2. Английский пейзаж (Констебл, Тёрнер)
3. У. Блейк как представитель романтизма в английском искусстве.
4. Союз «назарейцев», живопись бидермайера.
5. Борьба направлений во французской живописи 19 века. Творчество Энгра.
6. Творчество Т. Жерико.
7. Творчество Э. Делакруа.
8. Реалистический пейзаж во французском искусстве 19 века. (Коро, «барбизонцы»).
9. Крестьянская тема в творчестве Ф. Милле.
- 10.Реализм во французском искусстве (Г. Курбе, О. Домье).
11. Импрессионизм как новый художественный метод во французском искусстве последней трети 19 века. Выставки художников-импрессионистов.
12. Импрессионистические черты в творчестве Э. Мане.
- 13.Творчество К. Моне.
- 14.Творчество О. Ренуара.
15. Основные темы творчества Э. Дега.
16. Творчество О. Родена.
17. Творчество П. Сезанна.
- 18 .В. Ван Гог - основные этапы творчества.

19. Таитянские серии П. Гогена.
20. Прерафаэлиты: идеи, темы, основные представители.
21. Творчество Дж. Уистлера.
22. Модерн – проблема стиля.
23. Основные черты архитектуры модерна в европейских странах.
24. Творчество А. Гауди.
25. Живопись модерна (О. Бёрдсли, Г. Климт).
26. Французская скульптура рубежа 19-20 в.в. (Майоль, Бурдель)
27. Группа «Наби». Творчество П. Боннара.
28. Символизм во французской живописи. (П. де Шаванн, Моро, Редон).
29. Экспрессионизм: идеи и предпосылки. Э. Мунк как предтеча экспрессионизма.
30. Экспрессионизм в скульптуре Германии
31. Творческое объединение «Мост». Работы Э.Л. Кирхнера. Э. Нольде.
32. Творческое объединение «Синий всадник». Творчество П. Клее.
33. Примитивизм. Творчество А. Руссо.
34. Фовизм и его основные представители.
35. Творчество А. Матисса.
36. Творчество Пикассо - этапы творчества.
37. Парижская школа.
38. Футуризм – идеи, образы, творческий метод. (У. Боччони, Дж. Балла, Л. Руссоло и др.).
39. Дадаизм: истоки, идеи, основные представители.
40. Абстракционизм как закономерное явление в художественной культуре XX века. Различные пути к "беспредметной живописи". П. Мондриан.
41. Творчество В. Кандинского.
42. Ар деко - "стиль 1925 года". Развитие декоративно-прикладного искусства. Р. Лалик.
43. Сюрреализм как идеология «потерянного поколения». Истоки, основные принципы. Поиски новых методов письма.
44. Творчество Р. Магритта, М. Эрнста, И. Танги.
45. Особенности и специфика творческого метода С. Дали.
46. Функционализм в архитектуре XX века. Работы В. Гропиуса.
47. Л. Мис ван дер Роэ и Ф.Л. Райта в архитектуре XX в.
48. Стилиевые зигзаги творчества, градостроительные замыслы Ле Корбюзье.

Вопросы к зачету – 5 семестр

1. Абстрактный экспрессионизм в США.
2. «Искусство действия»- основные разновидности.
3. Поп-арт – общая характеристика. Э. Уорхол.
4. Основные темы творчества Раушенберга, Вессельмана.
5. Основные темы творчества Розенквиста, Лихтенштейна.
6. Творчество Олденбурга.
7. Минимализм. «Опустошение живописи».
8. Оп-арт.
9. Концептуализм – лозунги, идеи. Дж. Кошут.
10. Лэнд-арт, "тотальное искусство", «искусство упаковки».
11. Гиперреализм.
12. Творчество К. Бранкузи.
13. Творчество Г. Мура.
14. Первичная скульптура.
15. Кинетическая скульптура.
16. «Новая вещественность» в немецкой живописи.
17. Художники-риджоналисты.
18. «Школа мусорных ведер».
19. Реализм в американской живописи. Э. Уайес.
20. Основные темы творчества Р. Кента.

21. К. Кельвиц – художник и скульптор.
22. Творчество Р. Гуттузо.
23. Мексиканские художники-мураллисты. Сикейрос.
24. Творчество Ороско, Риберы.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	экзамен
1 семестр	Разбалловка по видам работ	12х 1=12 баллов	20 х 1=20 баллов	308 баллов	60 баллов
	Суммарный макс. балл	12 баллов max	20 баллов max	308 баллов max	400 баллов max

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	экзамен
2 семестр	Разбалловка по видам работ	24 х 1=24 балла	40х 1=40 баллов	276 баллов	60 баллов
	Суммарный макс. балл	24 балла max	40баллов max	276 баллов max	400 баллов max

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	зачет
4 семестр	Разбалловка по видам работ	6 х 1=6 баллов	10 х 1=10 баллов	158 баллов	32 балла
	Суммарный макс. балл	6 баллов max	10 баллов max	158 баллов max	200 баллов max

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	экзамен
5 семестр	Разбалловка по видам работ	18х 1=18 баллов	30 х 1=30 баллов	220 баллов	32 балла
	Суммарный макс. балл	18 баллов max	30 баллов max	220 баллов max	300 баллов max

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удастся осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий

1 СЕМЕСТР

Раздел I. Искусство Древнего мира

Тема 1. Вводная тема: виды искусства

Практическое занятие № 1

1. Основные виды и средства выразительности графики.
2. Основные виды и средства выразительности живописи.
3. Основные виды и средства выразительности скульптуры

Тема 2. Первобытное искусство

Практическое занятие № 2

Крупные археологические находки 19-20 в.в. (доклады).

1. Альтамирская пещера (Испания).
2. Пещера Ласко (Франция).
3. Ущелье Вальторта (Испания)
4. Наскальная живопись Тассилин-Аджер (Африка).

Тема 4. Древний Египет. Периодизация. Религии, мифология, искусство. Древнее царство.

Практическое занятие № 3

1. Мифы Египта о сотворении мира(доклад).
2. Звероликие божества Египта.
3. Письменность: от пиктографии – к идеографии. Связь письменности и искусства.
4. Круглая скульптура и рельефы Древнего Царства – характеристика основных памятников.

Практическое занятие №4

1. Принципы изображения человеческой фигуры, основные композиционные приёмы рельефах и росписях. Роль цвета в египетской скульптуре и живописи.
2. Храм царицы Хатшепсут.
3. Храм фараона Аменхотепа III. Колоссы Мемнона.
4. Храмы в Луксоре и Карнаке. «Аллея сфинксов».

Практическое занятие №5

1. Изображения фараона Аменхотепа IV – Эхнатона и его семьи: статуи, росписи.

2. Скульптурные портреты Нефертити.
3. Храмы Абу-Симбела.
4. Рамессеум.

Просмотр видеоматериалов по искусству Древнего Египта.

Искусство Древней Передней Азии

Практическое занятие №6

1. Древнейшие памятники искусства Двуречья – керамические вазы, чаши. Особенности узора, цветовая гамма.
2. Древние боги Двуречья. Сказания о Гильгамеше, мифы о сотворении мира – источник образов и сюжетов для изобразительного искусства (доклад).
3. Храмовая архитектура Шумера. «Белый» и «Красный» храмы в Урукке.

Практическое занятие №7

1. Зиккурат – символика формы, цвета. Зиккураты Элама, Борсиппы, Намму.
2. Скульптура: рельефы в храмах, статуи молящихся («адоранты»), голова богини Инанны и царя Саргона Великого.
3. Художественные ремёсла – мастерство в обработке камня и металла.

Практическое занятие №8

1. Древний Вавилон. Стела Хаммурапи, статуя богини Иштар с кувшином. Новый тип зиккурата в Чога-Замбиле.
2. Декоративно-прикладное искусство Финикии. Резьба по кости, изделия из драгоценных металлов.
3. Искусство хеттов и хурритов.

Искусство Древней Греции

Практическое занятие №9

1. Миф о Минотавре и кносский дворец.
2. Фрески Феры.
3. Кикладские идолы.
4. Погребальное искусство Микен.

Практическое занятие № 10

1. Разновидности греческих сосудов раннеархаического периода. Их тектонические свойства.
2. Греческая храмовая архитектура. Основной тип храма. Ордерная система.
3. Дорический, ионический, коринфский ордера.
4. Основные элементы греческой архитектуры- части ордера: ствол колонны, база, эхин, капитель, антаблемент; триглыфы и метопы.
5. Греческие храмы к. 6 – нач. 5 в.в. до н.э.
6. Коринфская керамика и чёрнофигурные аттические вазы. Краснофигурная вазапись к. 6 в. до н.э.

Практическое занятие № 11

1. Греческая скульптура от архаики – к высокой классике.
2. Греческая скульптура поздней классики и эллинизма.
3. Эпоха Перикла – расцвет древнегреческого искусства.
4. Ансамбль Акрополя – особенность планировки ансамбля, Пропилеи и храмы. Зодчие, ваятели, участвовавшие в постройке Акрополя.
5. Парфенон как главный храм ансамбля. Шествия Великих Панафиней. Фронтоны и фризы Парфенона.

Практическое занятие № 12

1. Шедевры Фидия.
2. Скульптуры Скопаса.
3. Лиссип - «придворный скульптор» Александра Македонского.

4. Пергамский алтарь – связь архитектуры и скульптуры. Сюжет, особенности композиции рельефа фриза.
5. Коллекция камней в собрании Эрмитажа (доклад).

Искусство Древнего Рима

Практическое занятие №13

1. Особенность истории и культуры этрусков. Города, гробницы – находки археологов. Капитолийская волчица.
2. Погребальные «дары» этруских гробниц. Зеркала из бронзы, фрески, каноны, портреты на погребальных урнах.
3. Римские форумы – функции, основные сооружения.
4. Вилла Адриана в Тибуре.

Практическое занятие №14

1. Галерея портретов римских императоров.
2. Колизей – архитектурно-конструктивные особенности.
3. Пантеон – основная идея храма, реализованная в его облике и конструкции.
4. Конная статуя марки Аврелия.

Практическое занятие № 15

Просмотр видеоматериалов по греческой и римской культуре.

2 СЕМЕСТР

Раздел II. Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.

Практическое занятие №1

1. Живопись катакомб.
2. Основные типы раннехристианских церквей. Базилики 4 – 5 веков в Риме.
3. Декоративное оформление церковных зданий.

Практическое занятие № 2-3

1. Базилики и мавзолеи Равенны.
2. Культивирование античных форм в культуре Каролингской эпохи
3. Книжная миниатюра Каролингской эпохи.
4. Искусство Оттоновской империи (X в.). Церкви как форпосты христианства на восточных землях.
5. Романский стиль. Основные конструктивные элементы здания.
6. Скульптура в романских соборах Франции.

Практическое занятие №4

1. Основные конструктивные идеи готики.
2. Пояснить термины: стрельчатая арка, нервюры, распалубки, контрфорсы, аркбутаны, трифорий, щипец, фиал, крестоцвет.
3. Рукописные книги 13 в. Свобода от условностей иконографического канона.

Практическое занятие №5 - Французская готика

1. Ранняя готика во Франции: собор в Лане, церковь Сен-Дени в Париже. Собор Нотр-Дам в Париже.
2. Шартрский собор – история башен и фасадов. От ранней готики- к зрелой.
3. Скульптура в Шартрском соборе.
4. Скульптура в Амьенском и Реймском соборах.
5. Витраж в готическом соборе.

Практическое занятие №6 Готика в Англии, Германии

1. «Ланцетовидная» и «украшенная» готика. Соборы в Солсбери, Уэльсе, Экстере, Глостере. Сложные нервюрные своды.
2. «Перпендикулярная» готика 15 века. Университетские капеллы, собор Вестминстерского аббатства.
3. Однобашенный тип собора в Фрейбурге. Кирпичная кладка и особенности архитектурных форм Мариенкирхе в Любеке, церкви в Нюрнберге.
4. Скульптура в немецких готических храмах.

Искусство эпохи Возрождения

Практическое занятие №7

1. Фрески Джотто в капелле дель Арена в Падуе.
2. Брунеллески – автор купола собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции.
3. Статуи Донателло.
4. Приёмы перспективы, в многофигурных композициях Мазаччо.

Практическое занятие №8

1. Мантенья. Росписи дворцовых покоев Л. Гонзага;
2. Боттичелли – на грани раннего и высокого Возрождения. Мастер линии, ритма; индивидуальная колористическая гамма. «Рождение Венеры».
3. «Весна» Боттичелли – особенность композиции, выразительность цвета и света; трактовка мифологических образов.

Практическое занятие №9 (Л. да Винчи)

1. Универсальный гений Леонардо да Винчи: природа, человек, естественные науки, инженерные проекты. Наброски Леонардо.
2. Портреты Леонардо. Роль пейзажа, приём sfumato.
3. История «Тайной вечери».
4. Поздний период творчества. Автопортрет.

Практическое занятие №10

1. Мадонны Рафаэля.
2. Титанические образы Микеланджело. Росписи Сикстинской капеллы.
3. Микеланджело-скульптор.
4. Микеланджело – архитектор.

Практическое занятие №11

1. Роль пейзажа в работах Джорджоне.
2. Мифологические и библейские персонажи в творчестве Тициана.
3. «Триумфы» П. Веронезе
4. Особенности композиционно-пространственных решений в картинах Тинторетто.

Практическое занятие №12 Видеоматериалы по теме: Возрождение в Италии.

Практическое занятие №13 Творчество П. Брейгеля)

1. Биографические сведения; историческая ситуация в Нидерландах во второй половине 16 в. (доклад).
2. «Битва поста и масленицы» - идея необъятности мира и связь с представлениями средневекового театра.
3. «Падение ангелов», «Вавилонская башня», «Избиение младенцев», «Несение креста» - идейно-мировоззренческие и композиционно-живописные особенности воплощения библейского сюжета.
4. Близость народной жизни, бытописание – «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец», «Нидерландские пословицы». «Детские игры».
5. «Слепые» - текст и подтекст, художественные средства.

Практическое занятие №14 (Возрождение в Германии)

1. Социально-экономическое состояние Германии в 15- 16 в.в. Реформация и искусство.
2. Мадонны М. Шонгауэра, Ст. Лохнера.
3. Автопортреты и портреты Дюрера.
4. Гравюры Дюрера.

Практическое занятие №15

1. Творчество М. Грюневальда. Большой Изенгеймский алтарь.
2. Религиозные и мифологические сюжеты в творчестве Л. Кранаха.
3. Близость идеям Возрождения в творчестве Г. Гольбейна. Портреты.
4. Серия гравюр «Пляски смерти» Гольбейна.

Раздел III. Искусство эпохи Барокко и Классицизма

Практическое занятие №16-17

1. Церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане в Риме (Борромини).
2. Ансамбль площади св. Петра (Бернини).
3. Скульптурные композиции на мифологические сюжеты Бернини.
4. Монументальная живопись итальянского барокко.
5. Ранние работы Караваджо (Вакх, Юноша с лютней, Корзина с фруктами).
6. Тема призвания человека на служение Богу в творчестве Караваджо.

Практическое занятие №18-20

Посещение Художественного музея

3 СЕМЕСТР

Искусство Испании к 16 – 17 в.

Практическое занятие №1

1. **Диего Веласкес** – вершина испанской живописи «золотого века». Пояснить определения: «живописец истины», «живописец королей и король живописцев», «живописец характеров».
2. Портреты представителей царского семейства, серия «шуты и карлики».
3. Многофигурные композиции Веласкеса, мастерство перспективы («Менины», «Пряхи»).

Искусство Фландрии, Голландии 17 в.

Практическое занятие №2

1. Творческий портрет Ф. Сурбарана
2. Б.Э. Мурильо – картины на религиозные сюжеты.
3. Творческий портрет Х. ди Риберы.
4. Просмотр видеоматериалов

Искусство Фландрии, Голландии 17 в.

Практическое занятие №3

1. А. Ван Дейк – портретист.
2. Излюбленные сюжеты Я. Йорданса.
3. Серии «лавок» Ф. Снейдерса.
4. Просмотр видеоматериалов.

Практическое занятие №4

1. Творчество Ф. Халса (доклад)
2. «Малые голландцы». Натюрморт в голландской живописи.
3. Пейзаж в голландской живописи.
4. Бытовой жанр в голландской живописи.

Практическое занятие №5

1. Жизненный и творческий путь Рембрандта (доклад).
2. Библейские сюжеты в творчестве Рембрандта.
3. Портреты и автопортреты Рембрандта.
4. Мифологические образы в творчестве Рембрандта. «Даная» и её судьба в эрмитажной коллекции.

Искусство Франции 17 – 18 в.в.

Практическое занятие №6

1. Большой дворец – главная часть архитектурного ансамбля Версаля.
2. Скульптура в Версале.
3. Парк Версаля – творение Ленотра.
4. Ж. Ардуэн-Мансар

Практическое занятие №7

1. Гравюры Жака Калло.
2. Живописное убранство Версаля.
2. Трактовка религиозных сюжетов, жанровые сцены в творчестве Жорж де Латура.
3. Братья Ленены. Герои Луи Ленена – представители «третьего сословия».

Практическое занятие №8

1. Жизнь и творчество А. Ватто.

2. «Галантные празднества» Ватто.
3. Ватто и театр. Портреты артистов.
4. Жанровые сцены Ж.-Б. Шардена.
5. Черты сентиментализма в творчестве Грёза.

Практическое занятие №9

1. Декоративная живопись рококо: шпалеры, гобелены (доклад).
2. Интерьеры рококо.
3. Скульптуры Ж.А. Гудона.
4. Мебель, экипажи, мелкая пластика, одежда и причёски рококо.
5. Производство фарфоровой посуды (Северская мануфактура).

Искусство Италии 18 в.

Практическое занятие №10

1. Монументальная живопись Дж. Б. Тьеполо.
2. Торжественные венецианские пейзажи А. Каналетто.
3. Особенность пейзажей Фр. Гварди.
5. Художественная и историческая ценность пейзажей Б. Беллотто.

Искусство Англии

Практическое занятие №11

1. «Палладианство» в английской архитектуре.
2. Собор Св. Павла в Лондоне (К. Рен).
3. Английский парк. Ложные руины.
4. «Готическое Возрождение» в архитектуре Англии.

Практическое занятие №12

1. Серия гравюр «Модный брак» Хогарта.
2. Серии гравюр «Похождение продажной женщины», «Карьера мота» Хогарта.
3. Портреты Рейнолдса и Гейнсборо – сравнительная характеристика.
4. Роль пейзажа в картинах Гейнсборо.

Искусство Германии 18 в.

Практическое занятие №13

1. Цвингер – парадная резиденция курфюрстов Саксонии в Дрездене (арх. М.Д. Пёппельман).
2. Королевская резиденция Сан-Суси в Пруссии (арх. Г.В. Кнобельсдорф).
3. Конная статуя Фридриха Вильгельма II работы А. Шлютера.
4. Античные сюжеты в живописи А.Р. Менгса.

Искусство Испании 18 – нач. 19 в.в. Творчество Ф. Гойи

Практическое занятие №14

1. Общественно-историческая обстановка в Испании второй пол. 18 в. – нач. 19 в.в.
2. Графическая серия «Капричос». Выразительность художественного языка, сплетение реального и фантастического.
3. «Махи» Гойи.
4. Тема войны в творчестве Гойи.

Искусство Франции рубежа 18-19 в.в.

Практическое занятие №15

1. Просветительский или революционный классицизм во французском искусстве последней четверти 18 в. Исторические предпосылки, темы, образы, выразительные средства.
2. Давид. «Клятва Горациев».
3. Давид «Смерть Марата».
4. Давид «Сабинянки».

4 СЕМЕСТР

Раздел IV Искусство 19 века.

Эпоха романтизма в европейском искусстве

Романтизм в Англии, Германии

Практическое занятие №1

1. Пейзажи Дж Констебла – утверждение самооценности простых сельских ландшафтов.
2. Мастерство Констебла в передаче внутренней жизни природы. Цветовая гармония.
3. Пейзажи У. Тёрнера – стремительность кисти художника, эффекты освещения, изменчивости воздушной атмосферы.
4. Графика Уильяма Блейка.

Практическое занятие №2

1. Портреты О. Рунге. «Времена суток» - замысел и воплощение.
2. Пейзажи К.Д. Фридриха.
3. Союз «назарейцев»: Пфорр, Овербек, Корнелиус.
4. Первые теоретики романтизма – В.Г. Вакенродер, Ф. Шлегель.

Реализм во французском искусстве

Практическое занятие №3-4

1. Творчество Ж.О.Д. Энгра – сохранение классических идеалов; глубокая самобытность художника.
2. Героические образы Т. Жерико.
3. «Плот «Медузы»» Жерико – аналитический разбор.
4. Романтические битвы Э. Делакруа.
5. «Свобода на баррикадах» Делакруа – аналитический разбор.
6. Политическая сатира в гравюрах О. Домье.

Просмотр видеоматериалов.

Практическое занятие №5-6

Реализм во французском искусстве 19 века

1. Крушение романтических иллюзий после 1848 года, выдвижение нового героя, формирование новых идеалов в искусстве.
2. Пейзажи К. Коро.
3. Барбизонская школа: основные идеи, темы, представители.
4. Крестьянский мир Ж.Ф. Милле.
5. Реалистические черты жанровой живописи Г. Курбе.
6. «Похороны в Орнане» - аналитический разбор.

Практическое занятие №7

Европейское искусство последней трети XIX в.

1. Э. Мане – ниспровергатель академического искусства. «Завтрак на траве», «Олимпия».
2. Пейзажи-«впечатления» К. Моне.
3. Творчество О. Ренуара. Женские портреты.
4. Будни парижской жизни в творчестве Э. Дега.
5. Городские пейзажи Писсаро и Сислея.

Практическое занятие №8

1. Техника пуантилизма в творчестве Синьяка и Сёра.
2. Натюрморты и жанровые картины Сезанна.
3. Гоген на пути от импрессионизма к поискам собственного стиля.
4. Гоген на Таити.
5. Декоративность манеры Гогена. Проблема определения стиля художника.

Практическое занятие №9

1. Голландский период творчества Ван Гога.
2. Десятилетие интенсивного творчества Ван Гога – важнейшие темы,
3. Серия «Подсолнухи».
4. Письма Ван Гога.

Практическое занятие №10

1. Т. Лотрек – творчество и судьба.
2. Основные темы творчества Лотрека.
3. Скульптурные портреты О. Родена.
4. «Граждане Кале» Родена (аналитический разбор).

Практическое занятие №11

1. Творчество Дж.Э. Миллеса.
1. Творчество Д.Г. Россетти.
2. Работы Э. Берн-Джонса.
3. У. Моррис как художник и дизайнер.

Практическое занятие №12

1. Жизнь и творчество Дж. Уистлера.
2. «Симфонии» Уистлера.
3. «Ноктюрны» Уистлера.
4. «Арнжировоки» и другие разновидности «музыкальной» живописи Уистлера.

Искусство рубежа XIX-XX в.в.

Практическое занятие №13

Архитектура модерна

1. Австрийская школа модерна (О. Вагнер, Й. Ольбрих, А. Лоос).
2. Архитектура Германии (А. Эндель).
3. Архитектура Англии и Шотландии (Ч.Р. Макинтош).
4. Архитектура Бельгии (В. Орта, Ван де Вельде).
5. А. Гауди. Парк Гуэль
6. Храм «Святое семейство»: замысел и воплощение.

Раздел V. Искусство XX века.

Западный авангард первой половины XX века.

Экспрессионизм. Фовизм.

Практическое занятие № 14

1. Город и люди Э.Л. Кирхнера,
2. Творчество Э. Нольде.
3. Творчество Э. Барлаха.
4. Характерные темы, сюжеты, жанры в творчество фовистов.
5. Матисс – «Голубая скатерть» - аналитический разбор (или другая работа – по выбору).
6. А. Дёрен. А. Марке Ж. Руо – штрихи к портрету (по выбору).

Практическое занятие № 15

Тема №3. Кубизм.

1. «Голубой» и «розовый» периоды творчества.
2. Диалоги с классикой. Метод «работы по модели».
3. От кубизма – к коллажу.
4. «Герника»- аналитический разбор.
5. Натюрморты Ж. Брака.
6. «Французская школа».

Тема 6. Архитектура первой половины XX века.

Практическое занятие № 16

1. Ле Корбюзье - план по перестройке центра Прижа (план Ваузен).
2. Вилла Саввой – аналитический разбор.
3. Основные принципы новой архитектуры Ле Корбюзье.
4. Ле. Корбюзье. Жилой дом в Марселе как модель города будущего.

5 СЕМЕСТР

Тема 1. Искусство США и Европы середины XX в.

Практическое занятие №1

1. Творчество Дж. Поллока –

2. Особенности техники (дриппинг). Идеи и результаты, последователи.
3. Творчество А. Горки.
4. Творчество М. Ротко.

Тема 1.2. Неоавангард второй половины XX века

Практическое занятие №2

1. Э. Уорхол – первый классик поп-арта
3. «Комбинированные картины» Р. Раушеберга.
4. Комиксы Р. Лихтенштейна.
5. Объёмные композиции К. Олденбурга и Ф. Армана.

Практическое занятие №3

1. Геометрическая абстракция (истоки, разновидности) – Й. Алберс, А. Мартин, Б. Ньюман.
2. Монохром (живопись цветных полей) – Эд Рейхард, Ив Клайн, М. Луис. Монохромная живопись Л. Фонтана и группы «Зеро».
3. Оп-арт – наука и искусство. Работы В. Вазарелли.
4. Гиперреализм в США, Германии. П. Загер, Г. Рихтер.

Практическое занятие №4

Тема 1.3. «Искусство действия»

1. Рождение идеи и обретение термина (А. Кэпроу). Участие художников.
2. Описание хеппенингов 50-60 г.г. (по выбору).
3. «Искусство жеста» («Поющая скульптура»),
4. Кинетическое искусство.

Практическое занятие №5

1.4. Реалистические тенденции в искусстве середины XX в.

Практическое занятие №5

1. Живопись США «Школа мусорных ведер» -
2. Творчество Э. Уайета.
3. Национальный романтизм в творчестве Р. Кента.

Практическое занятие №6

1. Исторические события в Мексике и развитие искусства. Социальные задачи искусства. Художники-муралисты.
2. Творчество Д.А. Сикейроса.
3. Творчество Д. Риверы.
4. Творчество Х.К. Ороско.

Практическое занятие №7

Тема 1.5. Концептуализм

1. Дж. Кошут – теоретик концептуализма.
2. Анализ одного-двух произведений художников-концептуалистов (по выбору).
3. Бесконечное произведение искусства.
4. «Земляное искусство» (лэнд-арт).
5. Боди-арт.

Тема 1.6. Скульптура и архитектура второй половины XX века

Практическое занятие №8

1. В США – «гонка небоскрёбов
2. Неофункционализм Э. Сааринена.
3. Архитектура «экспрессионизма» («антифункционализма»).
4. Архитектура Бразилии. О. Нимейер.
5. Архитектура Японии («метаболизм»). К. Тангэ.
6. Оперный театр в Сиднее (Й Уотсон).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1. Гуревич, П.С. Эстетика: учебник для студентов высших учебных заведений / П.С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 303 с. -(Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича»).- Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028904>
2. Титаренко, И. Н. Эстетика : учебное пособие / И. Н. Титаренко. - Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. - 206 с. Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/551321>
3. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство: учебное пособие / И.И. Толстикова ; под науч. ред. А.П. Садохина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 418 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/22211. Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1176303>

Дополнительная литература

1. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] / М. С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504516>
2. Креленко, Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна : учеб. пособие / Н.С. Креленко. — М. : ИНФРА- М, 2019. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/704. - ISBN 978-5-16-006591-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1018776>
3. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1044532>

Интернет-ресурсы

- <http://www.museumstudy.ru> – Российское музееведение. Информационно-образовательный портал
- <http://www.shpl.ru/index.phtml> - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),
- базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:
- <http://www.rubricon.com/> – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
- <http://www.dic.academic.ru> – Словари и энциклопедии на Академике
- <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования	Количество пользователей
1	«ЭБС ZNANIUM.COM»	Договор № 990 от 24.04.2020	с 01.06.2020 по 31.05.2021	8 000
2	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (+коллекция Мультимедиа-Аудиокниги для инклюзивного образования)	Договор № 1638 от 23.09.2020	с 22.11.2020 по 21.11.2021	8 000
3	ООО «ИВИС»	Договор № 500 от 19.02.2020	с 19.02.2020 до 19.02.2021	100%
4	ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Коллекция «Легендарные	Договор № 2816	с 13.12.2019 по 13.12.2020	100%

	книги»	от 27.11.2019	с последующей пролонгацией на каждый последующий год	
5	ЭБС Лань» коллекция «Искусствоведение-Издательство Планета музыки» (+произведения для лиц с проблемами зрения)	Договор № 758 от 20.03.2020	с 20.03.20 по 20.03.21	100%
6	ООО «Издательство Лань» Сетевой педагогический университет	Договор № ЭБ СПУ 1678 от 31.05.2018	с 31.05.18 до 31.12.2021 с последующей пролонгацией на каждый последующий год	100%
7	Национальная электронная библиотека	Договор № 101/НЭБ/6623 от 25.02.2020	С 25.02.20 по 25.02.25 с последующей пролонгацией на следующие 5 лет	100%
8	ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» ЭБС IPRbooks Доступ к произведениям НОП «Открытое педагогическое образование» (научно-образовательной платформы ЭБС)	Соглашение № 7398/20 от 12.11.2020	С 12.11.2020 по 12.11.2020 с последующей пролонгацией на следующие 5 лет	100%

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

- * Архиватор 7-Zip,
- * Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite, лицензия LBW-BC-24M-351-A1, договор №0368100013820000060 от 25.01.2021 г., действующая лицензия.
- * Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
- * Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
- * Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,
- * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
- * Браузер Google Chrome.