

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВОЗНАНИЕ. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА. (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение в искусствоведение. Первобытное искусство (2 часа).

1. Виды и жанры изобразительного искусства.
2. Проблема генезиса искусства. Магический характер первобытного искусства.
3. Теории происхождения живописи.
4. Мегалитические сооружения.
5. Палеолитическая скульптура.

Термины: Жанры, стили, менгиры, дольмены, кромлехи.

Выполнить:

1. Таблицу «Культурно-художественный синкретизм первобытного общества».
2. Сообщение «Искусство и религиозные верования первобытного общества» .
3. Таблицу основных элементов первобытного орнамента.

Литература: [1; 2; 3; 6; 7; 9; 11]

**Тема 2. История изобразительного искусства Древнего Египта.
Додинастический период. Раннее Царство (2 часа).**

1. Периодизация. Общая характеристика.
2. Время I и II культур.
3. Скульптура I и II династий.
4. Расписные сосуды и росписи.
5. Работа с мультимедийным пособием

Термины: мастаба, плита Нармера, канон, палетка, плита коршунов.

Выполнить:

1. Мифологическую таблицу богов Древнего Египта. Искусство – путь к вечности.
2. Таблицу «Канон в искусстве».

Литература: [3;5;6;7;9;11]

Тема 3. История изобразительного искусства Древнего Египта. Древнее Царство. Среднее Царство (2 часа).

1. Этапы развития пирамид.
2. Портретная скульптура.
3. Рельефы и росписи.
4. Канон в живописи Древнего Царства.
5. Развитие художественного ремесла.
6. Храмовая архитектура.

Термины: пирамиды, храмы, гипостиль, колонны, капители, скальная архитектура.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ пирамид I-V династии.
2. Составить иконографический канон в скульптуре.

Литература: [3;5;6;7;9;11]

Тема 4. История изобразительного искусства Древнего Египта. Новое Царство (2 часа).

1. Искусство времени Эхнатона в эпоху Амарна?
2. Реформы Эхнатона.
3. Архитектура храмов (Карнакский и Луксорский комплексы в Фивах).
4. Особенности заупокойного храма Хатшепсут (15 в. до н.э.).
5. Особенности скульптуры. Амарнский период (перв. пол. 14 в до н.э.).
6. Скульптура. Портреты Эхнатона, Нефертити, дочерей.
7. Искусство вт. пол. Нового царства (14-11 вв. до н.э.).

Термины: гипостиль, перистиль, святилище.

Выполнить:

1. Анализ искусства Амарнского периода.
2. Особенности строительства храмовой архитектуры Нового Царства..

Литература: [1;2; 3;5;6;7;11]

Тема 5. Искусство Древней Месопотамии(2 часа).

1. Периодизация. Специфика искусства Шумера и Аккада (4-3 тыс. до н.э.).
2. Особенности искусства Вавилона (2-1 тыс. до н.э.).
3. Искусство Ассирии (2-1 тыс. до н.э.).
4. Появление канонической художественной формы, ее функции.
5. Развитие архитектуры: два типа шумерских храмов. Зиккурат.
6. Формирование дворцово-храмовых комплексов.
7. Скульптура.
8. Декоративно-прикладное искусство.

Термины: шумеры, аккадцы, зиккураты, стела Коршунов.

Выполнить:

1. Ознакомиться с «Эпос о Гильгамеше», мифами Междуречья.
2. Сделайте таблицу богов Междуречья.

Литература: [1;2; 3;5;6;7;11]

Тема 6. Искусство Ассирии (2 часа).

1. Архитектура Ассирии. Дворец Саргона II.
2. Скульптура Ассирии. Дворец Ашшурнасирапала, Ашшурбанапала.
3. Росписи дворцов Саргона II, царя Синаххериба, Ашшурбанапала.

Термины: Законы Хамураппи, хетты, метании, бог Шеду.

Выполнить:

1. Таблицу «Канон и новаторство в скульптуре народов Древней Передней Азии».
2. Эскизы «Шедевры ассирийской архитектуры».

Литература: [1;2;3;6;7;11]

Тема 7. Нововавилонское искусство (2 часа).

1. Архитектура Нового Вавилона. Ворота Иштар, «Вавилонская башня», дворец Навуходоносора II.
2. Искусство Урарту.
3. Искусство Ахеменидского Ирана (6-4 вв. до н.э.)

Термины: Рельефы, зиккурат Этеминанки, бог Мардук.

Выполнить:

1. Таблицу «Сравнительная характеристика архитектуры Ассирии и Вавилона».
2. Таблицу «Мифические персонажи в искусстве Древней Передней Азии».

Литература: [1;2; 3;5;6;7;11]

Тема 8. Искусство античной Греции. Эгейское искусство. Искусство гомеровской Греции (2 часа).

1. Эгейское искусство (3-2 тыс. до н.э.). История великих открытий: Генрих Шлиман, Артур Эванс.
2. Архитектура Крита. Кносский дворец.
3. Фрески Кносского дворца
4. Керамика. Геометрический стиль. Дипилонские вазы.
5. Микены, Тиринф, особенности дворцовой архитектуры. Гробницы ахейских царей.
6. Декоративно-прикладное искусство.
7. Понятие «античный мир». Мифологические представления древних греков
8. Скульптура.

Термины: мегарон, Кемарес, рельеф, асимметрия.

Выполнить:

1. Таблицу «Сравнительная характеристика архитектуры Крита и Микен».
2. Выполнить орнаментальную зарисовку керамики Крита.
3. Таблицу Богов Греции.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 9. Искусство периодов архаики и ранней классики (2 часа).

1. Характеристика периода.
2. Архитектура. Новый тип храма – периптер. Ордерная система.
3. Скульптура. Курсы и коры. Развитие реалистических тенденций.
4. Расцвет монументальной пластики.

Термины: ордер, наос, опистодом, целла, стилобат, антаблемент, архитрав, капитель.

Выполнить:

1. Эскиз дорического и ионического ордеров
2. Схемы типов храма.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

РАЗДЕЛ 2. АНТИЧНОЕ И ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО (II СЕМЕСТР)

Тема 10. Искусство высокой классики).

1. Архитектура Афинского Акрополя.
2. Скульптура Афинского Акрополя. Творчество Фидия, Мирона, Поликлета.

Термины: храмы, рельеф, фронтоны, тимпан,

Выполнить:

1. Составить таблицу типов керамических сосудов.
2. Схему Афинского Акрополя.
3. Эссе «Образ олимпийца Древней Греции».

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 11. . Искусство поздней классики. Эллинизм (2 часа).

1. Характерные особенности эллинистического периода.
2. Поздняя классика. Произведения скульпторов Скопаса, Праксителя, Лисиппа, Леохаара.
3. Живопись времени Александра. Художественные школы: александрийская, пергамская, родосская.
4. Творчество Апеллеса, Протогена, Филоксена, Антифила.
5. Вазовая роспись.

Термины: Алтарь, мавзолей, квадра, маяк.

Выполнить:

1. Сравнить фризы Парфенона и Пергамского алтаря.
2. Таблицу « Древнегреческая скульптура».
3. Эскизы живописи Фракийского склепа.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 12. Искусство Древнего Рима. Искусство Этрурии. Царский период (2 часа).

1. Погребения этрусков, их сходство с египетскими и крито-микенскими гробницами.

2. Росписи гробниц.
3. Городские дома.
4. Скульптура.
5. Прикладное искусство.

Термины: каноны, кремация, некрополь, буккоро, саркофаг.

Выполнить:

1. Сделать сравнительный анализ этрусских и греческих храмов
2. Сделать сравнительный анализ мастерских в Тарквиниях, Вейях, Клузиуме.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 13. Искусство республиканского Рима (2 часа).

1. Архитектура Римской республики. Градостроительство.
2. Характеристика периода. Особенности римской архитектуры: Аппиева дорога, храмы, гробницы.
3. Применение бетона. Рост градостроительства.
4. Форум Романум.
5. Скульптурный портрет.

Термины: форум, курия, табуларий, базилика, таберны, боариум, олиторium,

Выполнить:

1. Эскизы четырех стилей помпейской живописи
2. Составить канон республиканского портрета.
- 3 Эскизы римских ордеров.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 14. Искусство императорского Рима (2 часа).

1. Основные типы сооружений: дворцы, виллы, инсулы, триумфальные арки, термы, театры, цирки, мемориальные сооружения, храмы, рынки, курии, здания Сената, форумы.
2. Статуи императоров.
3. Архитектура. Зрелищные сооружения: Колизей.
4. Роль арки и свода в римской архитектуре. Арка Тита.
5. Жилые дома эпохи империи.
6. Росписи виллы Мистерий.
7. Империя 2 в. н.э. Форум Траяна, Пантеон, термы Каракаллы, Диоклетиана. Развитие римского портрета.

Термины: риторика, хиазм, термы, акведуки, виадукки, вилла.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ архитектуры Римской республики и Римской империи
2. Анализ рельефа Алтаря мира в Риме.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 15. Катакомбное и раннехристианское искусство (2 часа).

1. Разделение Римской империи на Восточную и Западную части. Роль Константинополя.
2. Христианство – государственная религия.
3. Христианское искусство Рима до 313 г.: катакомбы, саркофаги, статуи.
4. Архитектура. Ранневизантийские храмы. Храм св. Софии.
5. Живопись. Сложение иконографии Священного писания.
6. Раннехристианская мозаика. Мозаики Равенны.

Термины: катакомбы, мученики, кубикюла, Добрый Пастырь, саркофаг, библейские сюжеты,

Выполнить:

1. Таблицу символов раннехристианского искусства.
2. Реферат цвет и символ в раннехристианского искусства.

Литература: [1;2;3;4;6;8;10;11]

Тема 16. Византийское искусство. Искусство времени Юстиниана(2 часа).

1. Периодизация истории искусства Византии.
2. Архитектура. Происхождение крестово-купольного храма. Храмы типа вписанного креста и храмы на четырех колоннах.
3. Столичная школа и архитектура провинции.
4. Специфика византийской иконографии.
5. «Сложение единой системы декорации крестово-купольного храма.
6. Символика важнейших частей храма.
7. Мозаика и ее возможности.
8. Книжная миниатюра. Придворные и монастырские мастерские.

Термины: базилика, атриум, апсида, нартекс, неф, трансепт, портик, мозаика.

Выполнить:

1. Структурную схему базилики.
2. Таблицу канона оформления внутреннего пространства базилики.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 17. Искусство иконоборческого периода. Византийская эстетика (2 часа).

1. Искусство периода иконоборчества VIII-IX вв.
2. Господство крестово-купольного типа храма в церковной архитектуре.
3. Формы монументальной живописи: мозаики, фрески.
4. Развитие книжной миниатюры в этот период.
5. Развитие иконописи.
6. Развитие прикладного искусства.

Термины: книжная миниатюра, каллиграфия, инкрустация, фибула, икона.

Выполнить:

1. Эскиз орнамента в иконоборческий период.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 18. Искусство Македонского Ренессанса и династии Комнинов.

Палеологовский Ренессанс (2 часа).

1. Храмы типа вписанного креста и храмы на четырех колоннах.
 2. Столичная школа и архитектура провинции.
 3. Символика важнейших частей храма.
 4. Мозаика и ее возможности.
- Книжная миниатюра придворные и монастырские мастерские
5. Развитие культового зодчества (перестройка церкви Кахрие Лжами).
 6. Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции.
 7. Мозаики и фрески палеологовской живописи.
 8. Иконопись XIII—XV вв. (икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы).
 9. Книжная миниатюра палеологовского ренессанса

Термины: монастыри, хоры, иконы, энкаустика.

Выполнить:

1. Иконографический канон строгой иерархии расположения изображений в храме.
2. Реферат «Значение Византийского искусства в развитии художественной культуры Европы».

Литература: [2;3;6;7;8;11]

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (III СЕМЕСТР)

Тема 1. История изобразительного искусства средневековья в западной и центральной Европе. Дороманское искусство (2 часа).

1. Христианская иконография (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика).
2. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей).
3. Монументальная живопись раннего средневековья.

Термины: варвары, вандалы, гунны, остготы, вестготы, англосаксы, кельты, ирландская миниатюра, вотивная корона.

Выполнить:

1. Словарь архитектурных терминов.
2. Таблицу культовой архитектуры.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 2. Франкское искусство эпохи Меровингов и Каролингов (2 часа).

1. Королевство франков.
2. Типы архитектурных сооружений: замки-донжоны, монастыри, храмы, рядовые жилища.
3. Градостроительство.
4. Каролингский ренессанс: причины: ориентации на раннехристианский Рим.
5. Архитектура: новые черты в базилике усложнение плана и архитектурной композиции.

6. Монастырские комплексы регулярной планировки. Центрические здания и их образцы. Хор и вестверк, зарождение обхода, многобашенность. Церковь аббатства Сен Рикье.
7. Каролингская живопись и книжная миниатюра.
8. Миниатюры Венского коронационного Евангелия. Античные и варварские мотивы, византийские влияния, возникновение новых типов декора.

Термины: конунги, майордомы, графы, вотивная корона, псалтырь, сакроментарий.

Выполнить:

1. Таблицу рукописей.
2. Реферат «Сравнительный анализ искусства остготов, вестготов, франков, англосаксов.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 3. Романское искусство Франции, Германии (2 часа).

1. Национальные особенности романской архитектуры.
 2. Романская архитектурная система как первая зрелая стилистическая система западноевропейской архитектуры.
 3. Романская архитектура Франции.
 4. Развитие монументальной живописи. Художественные школы.
 5. Развитие книжной миниатюры.
 6. Скульптурные мастерские: тулузская, бургундская.
 7. Романская архитектура Германии.
 8. Имперские соборы Рейна, их планировочные принципы, система сводов и декор (соборы Шпейера и Майнца).
 9. Национальные особенности немецкой романской скульптуры
- Бурное развитие книжной миниатюры.

Термины: монастыри, замки, донжон, мозаики, инициал, часослов.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ архитектуры Франции и Германии.
2. Сравнительный анализ скульптуры Франции и Германии.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 4. Романское искусство Италии, Испании, Англии (2 часа).

1. Основные национальные школы.
 2. Романская архитектура Италии. Соборные комплексы в Парме и в Пизе.
 3. Итальянская скульптура романской эпохи. Скульптуры Пармского баптистерия..
 4. Крепостной характер архитектуры Испании.
 5. Фрески Каталонии.
 6. Основные черты английского зодчества романского периода.
- Развитие английской книжной миниатюры.

Термины: своды, тромпы, баптистерий,

Выполнить:

1. Схему романской конструкции церкви.
2. Таблицу архитектурных школ Франции, Англии, Германии.
3. Таблицу сравнительного анализа романской скульптуры Франции, Англии, Германии.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 5. Готическое искусство. Готика Франции (2 часа).

1. Периодизация. Истоки готического стиля.
 2. Происхождение и условность термина.
 3. Искусство Франции. Архитектура и скульптура как ведущие виды искусства. Аббатство Сен-Дени колыбель готического стиля. Деятельность аббата Сугерия, собор Парижской Богоматери, собор в лане, Шартрский собор, собор в Реймсе, в Амьене, в Сен-Шапель.
 4. Особенности скульптурной декорации храма, иконография готического фасада.
 5. Французский витраж.
- Развитие книжной миниатюры. Псалтырь Людовика Святого.

Термины: контрфорс, аркбутан, крабы, фиалы, своды, нервюры

Выполнить:

1. Сравнительный анализ каркасной системы романских и готических соборов.
2. Сравнительный анализ скульптуры соборов Франции.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 6. Готическое искусство Германии (2 часа).

1. Характерные черты немецких соборов в Кельне, Наумбурге, Фрейбурге.
 2. Скульптурный декор. Характерные черты. Иконографические особенности.
 3. Новые виды и жанры: скульптурно-живописный алтарь. Новые выразительные средства.
- Живопись: изменение в способе передачи трехмерного пространства в миниатюре, рождение станковой картины.

Термины: витраж, собор, апсида, аркада, нервюры, розетки.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ скульптуры соборов Германии.
2. Сравнительный анализ готической архитектуры Франции и Германии.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 7. Готическое искусство Англии (2 часа).

1. Искусство Англии. Особенности английской готики. Собор в Линкольне.
2. «Ланцетовидный» и «украшенный» стиль в готике Англии. Кентерберийский собор. Собор Вестминстерского аббатства в Лондоне.
3. Декоративность готической скульптуры Англии.
4. Кентерберийская и винчестерская школы книжной миниатюры. Псалтырь королевы Марии.

Роль английской перпендикулярной готики в сложении позднеготического стиля.

Термины: стили: ланцетовидный, украшенный, перпендикулярный, тюдоровский.

Выполнить:

1. Таблицу сравнительного анализа архитектуры соборов Англии.
2. Сравнительный анализ скульптуры соборов Англии.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 8. Готическое искусство Испании (2 часа).

1. Стиль «мудехар» в испанской архитектуре.
2. Декор в зодчестве Испании. Влияние арабов. Испанские ретабло.

Термины: ратуша, ретабло, мудехар, реконкиста, ретабло.

Выполнить:

1. Таблицу сравнительного анализа архитектуры соборов Испании.
2. Сравнительный анализ скульптуры соборов Испании.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

Тема 9. Готическое искусство Италии (2 часа).

1. Искусство Италии. Особенности понимания стиля.
2. Светская архитектура и проблема общественного здания. Миланский собор, Дворец дождей, церковь Санта Кроче. «Встреча» проторенессанса и готики в Италии.

Термины: мрамор, стрельчатые арки, «розы», дворец дождей.

Выполнить:

1. Таблицу сравнительного анализа архитектуры соборов Италии.
2. Сравнительный анализ монументальной росписи соборов Италии.

Литература: [2;3;6;7;8;11]

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. История изобразительного искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс (2 часа).

1. Культурно-исторические события возникновения движения «Возрождения».
2. Гуманизм искусства Возрождения.
3. Представители флорентийской школы. Вклад Джотто ди Бондоне в развитие итальянской живописи. Фрески Капеллы Скровенья в Падуе.
4. Представители сиенской школы: Дуччо ди Буонисенья, Амброджо Лоренцетти, Симоне Мартини. Фрески Капеллы Сан-Мартино в Ассизи, Палаццо Публико.

Скульптуры Никколо и Джованни Пизано. Рельефы проповеднических кафедр в пизанском баптистерии и церкви Сант'Андреа в Пистойе. Античные реминисценции в проторенессансной скульптуре.

Термины: гуманизм, дученто, триченто, фреска, флорентийская школа, сиенская школа.

Выполнить:

1. Анализ произведений Джотто, Дуччо, Мартини, Лоренцетти.

Литература: [1;2;3;6;8;9;10;11]

Тема 11. Искусство раннего Возрождения (2 часа).

1. Ведущая роль Флоренции в художественной жизни XV столетия.
2. Архитектура Филиппо Брунеллески и ее особенности...
3. Значение архитектуры раннего Возрождения для последующего развития зодчества в Италии.
4. Скульптура раннего Возрождения.
5. Творчество Мазаччо и начало Возрождения в итальянской живописи.
6. Умбрийская школа. Живопись Пьеро дела Франческа и ее значение для итальянского искусства XV века
7. Падуанская школа, творчество Андреа Мантеньи
8. Венецианская школа и ее особенности

Особенности флорентийской живописи последней трети XV века. Влияние философии неоплатонизма. «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли. Художественные мастерские Флоренции и начальный этап формирования стиля Высокого Возрождения

Термины: кватроченто, палаццо, перспектива, фра, умбрийская школа, падуанская школа, венецианская школа.

Выполнить:

1. Хронологическую таблицу художественных школ живописи Италии.
2. Реферат «Особенности архитектуры раннего Возрождения».

Литература: [1;2;3;6;8;9;10;11]

Тема 12. История изобразительного искусства периода высокого Возрождения в Италии (2 часа).

1. Основные признаки стиля Высокого Возрождения. Папский Рим как ведущий художественный центр.
2. Архитектура Высокого Возрождения.
3. Леонардо да Винчи. Личность художника.
4. Рафаэль. Умбрийские и флорентийские традиции в его творчестве. Творчество Микеланджело .

Термины: чинквеченто, сфумато, пьета.

Выполнить:

1. Анализ произведений Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело.

Литература: [1;2;3;6;8;9;10;11]

Тема 13. История изобразительного искусства периода Позднего Возрождения (2 часа).

1. Особенности социально-экономического и политического развития европейских стран в XVI в. Великие географические открытия и их последствия. Итальянские войны.
2. Проблема стиля в итальянском искусстве позднего Возрождения. Классические традиции и антиклассические тенденции. Маньеризм, его идейные основы и художественные особенности.
3. Архитектура позднего Возрождения в Риме и центральной Италии.
4. Венецианская архитектура позднего Возрождения
5. Общая характеристика изобразительного искусства позднего Возрождения. Живопись флорентийского маньеризма.
6. Корреджо и живопись Пармы
7. Венецианская школа живописи в период Высокого Возрождения. Гуманизм в Венеции..
Паоло Веронезе и вкусы патрицианской Венеции.

Термины: маньеризм, децентрализирующая композиция.

Выполнить:

1. Анализ произведений Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто.

Литература: [1;2;3;6;8;9;10;11]

Тема 14. История изобразительного искусства Возрождения Испании (2 часа).

1. Основные черты в архитектуре Испании.
2. Развитие скульптуры. Алонсо Берругете.
3. Воздействие итальянского Возрождения на испанскую живопись.
4. Маньеризм Хуана Хуанеса.
5. Распространение портретного жанра. Алонсо Коэльо.
Эль Греко. Византийская выучка. Принципиально новые тенденции в его искусстве. Снижение интереса к реальности во имя передачи символическо-сакрального смысла события или образа. «Похороны графа Оргаса», «Снятие пятой печати». Портреты Френандо Нуньо де Гевара и Фра Ортенсио Парависино. Исключительность художественной эволюции Эль Греко.

Термины: маньеризм, экзальтированность

Выполнить:

1. Анализ произведений Эль Греко.
2. Анализ архитектуры Испании.

Литература: [1;2;3;6;8;9;10;11]

Тема 15. История изобразительного искусства Северного Возрождения. Искусство Нидерландов (2 часа).

1. Периодизация искусства Северного Возрождения. Национальная специфика художественной культуры в разных странах Европы.
Возрождение в Нидерландах. Сложность взаимодействия национальных традиций и художественного опыта ренессансной Италии. «Традиционалисты» и «романисты». Живопись Питера Брейгеля Старшего, ее связь с *ars nova* и

новации. «Падение Икара», «Охотники на снегу» из цикла картин «Времена года», «Слепые».

Термины: мистицизм, символизм, аллегоризм, алтарь.

Выполнить:

1. Анализ произведений братьев ванн Эйков, Гуго ван дер Гуса, Мемлинга. Босха, Брейгеля.

Литература: [1;2;3;6;8;9;10;11]

Тема 16. История изобразительного искусства Возрождения Германии (2 часа).

1. Возрождение в Германии, его особенности. Творчество Альбрехта Дюрера. Графические работы. Серия гравюр «Апокалипсис», гравюра «Меланхолия» и ее интерпретация. «Троица». Автопортреты и портреты Дюрера. «Четыре апостола» — программное произведение позднего творчества мастера. Разработка Дюрером художественной теории.
2. Конгломерат идей позднего средневековья, гуманизма и Реформации в немецкой культуре. «Изенгеймский алтарь» Грюневальда. Портреты Ганса Гольбейна Младшего. Кратковременность немецкого Возрождения.

Термины: гравюра, алтарь.

Выполнить:

1. Анализ произведений А. Дюрера.

Литература: [1;2;3;6;8;9;10;11]

Тема 17. История изобразительного искусства Возрождения Франции (2 часа).

1. Возрождение во Франции — основные этапы и национальные особенности.
 2. Специфика французского гуманизма, его проявления в философии и искусстве.
 3. Придворный характер культуры и искусства французского Возрождения.
 4. Французские замки — от средневековья к Возрождению. Королевские замки Блуа и Шамбор. Национальные черты в архитектуре. Фасад Лувра работы Пьера Леско. Архитектурная теория и постройки Филибера Делорма.
 5. Школа Фонтенбло и ее значение для формирования изобразительного искусства французского Возрождения.
 6. Скульптура Жана Гужона и Жермена Пилона. «Фонтан невинных», «Надгробие канцлера Рене де Бирага».
- Французский живописный и карандашный портрет XVI в.

Термины: диптих, маньеризм, школа Фонтенбло.

Выполнить:

1. Анализ произведений Ж.Фуке, Ж. Клуэ.
2. Реферат «Ренессансные формы в архитектуре Франции».

Литература: [1;2;3;6;8;9;10;11]

Тема 18. История изобразительного искусства Возрождения Англии, Венгрии, Чехии, Словакии (2 часа).

1. Основные черты стиля Возрождения в Англии. Уоллатон Холл (графство Ноттингемшир), Монтэкют Хауз (графство Сомерсет).
2. Мастера английской портретной миниатюры – Николас Хиллиард, Исаак Оливер.
3. Творчество лучшего миниатюриста Венгрии Аттаванте дельи Аттаванти.
4. Творчество национального архитектора Чехии Бенеша Райта, Томаша Яроша, Лаврентия Кржичко.
5. Неизвестный Мастер Литомержицкого алтаря, где на внутренних створках изображены сцены из жизни Марии, а на внешних – сцены страстей Христа.
6. Строительство ратуш в Словакии в Банска Бистрице, в Левоче, в Прешове. Скульптура Павла из Левочи.

Термины: ратуша, алтарь.

Выполнить:

1. Таблицу сравнительного анализа архитектуры Англии, Венгрии, Чехии, Словакии.
2. Реферат «Английский портрет».

Литература: [1;2;3;6;8;9;10;11]

**РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО БАРОККО В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
(V СЕМЕСТР)**

Тема 1. История западноевропейского изобразительного искусства XVII в. Сложение национальных школ. Искусство Италии XVIIв (2 часа).

1. Барокко и его специфика.
2. Создание градостроительных ансамблей.
3. Возникновение барочного храма и его развитие. Джованни Лоренцо Бернини — крупнейший мастер барокко, масштабность, динамика, пышность и театральные эффекты его работ.
4. Творчество Франческо Борромини — кульминация особенностей архитектуры барокко: точный математический расчет в соединении с глубоко спиритуальным формально-образным решением
5. Определяющая роль Бернини в развитии скульптуры барокко.
6. Два пути формирования нового художественного языка живописи. Творчество братьев Карраччи. Создание академий как организаций систематического образования. Болонский академизм.
7. Микельанджело Меризи да Караваджо и революционность его реформы.
8. Формирование нового типа художественного образа. Взаимодействие параллельно сосуществующих стилевых систем - барокко и классицизма.

Термины: иррациональность, ассиметричность, пышность, ансамбль,

Выполнить:

1. Анализ архитектурных сооружений барочной Италии.
2. Таблицу сравнительного анализа болонского академизма и караваджизма.

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 2. История изобразительного искусства Испании XVII в (2 часа).

1. Расцвет испанского национального искусства.
2. Барочные тенденции в Архитектуре. Алонсо Кано. Хосе Бенито де Чурригера.
3. Развитие живописи в первой половине XVII в связывают с творчеством Хусепе де Рибера.
4. Творчество Франсиско Сурбарана – мастера натюрморта и портрета.
5. Творчество Диего Веласкеса – вершина испанской живописи. Веласкес – представитель реализма.

Термины: платереск, чурригереск, бодегонес.

Выполнить:

1. Анализ произведений Рибера, Рибальта, Сурбарана.
2. Реферат «Творчество Веласкеса».

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 3. История изобразительного искусства Фландрии XVII в (2 часа).

1. Основные черты фламандского искусства XVII в.
 2. Творчество Питера Пауля Рубенса.
 3. Творчество Антониса Ван Дейка.
 4. Творчество Якоба Йорданса.
- Творчество Адриана Броувера, Дэвида Тенирса.

Термины: патрициат, аристократия,

Выполнить:

1. Анализ произведений Ван Дейка, Йорданса, Снейдерса.
2. Реферат «Творчество Рубенса».

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 4. История изобразительного искусства Голландии XVII в (2 часа).

1. Бюргеры, голландский магистрат – заказчики произведений искусства.
 2. Станковая живопись – главное достижение голландского искусства XVII в.
 3. Портретный жанр. Творчество Франса Халса.
 4. Пейзажный жанр. Творчество Якоба Ван Рейсдала. Марина.
 5. Анималистический жанр. Альберт Кейп.
 6. Натюрморт. Питер Клас. Виллем Хеда. Адриан Ван Остаде.
 7. Малые голландцы. Ян Стен. Герард Терборх. Питер де Хох. Ян Вермер Делфтский.
- Творчество Рембрандта.

Термины: жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, марина, анималистический, бытовой.

Выполнить:

1. Анализ произведений Ф. Хальса, Ван-Гоена, Рейсдала, Кейпа, Поттера, Порселлиса, Кеца, Терборха, Стена, Вермеера, Остаде, Хеда, Класа..
2. Реферат «Творчество Рембранта».

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 5. История изобразительного искусства Франции первой половины XVII в (2 часа).

1. Политические и экономические предпосылки для развития искусства первой половины XVII в.
2. Барочно-классические черты архитектуры. Саломон де Брос.
3. Графика Жака Калло.
4. Придворное искусство.
5. Реалистические течения. Караваджизм.
6. Классицизм. Никола Пуссен.
7. Пейзажи Клода Лоррена.

Термины: офорт, каприччи, классицизм, реализм, абсолютизм.

Выполнить:

1. Анализ произведений Калло, Ленэна, Лоррена..
2. Реферат «Творчество Пуссена».

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 6. История изобразительного искусства Франции второй половины XVII в (2 часа).

1. Расцвет французского абсолютизма – начало упадка.
2. Основание академии живописи и скульптуры.
3. Архитектура. Версаль - композиционное решение комплекса дворца и парка. Версаль как типичный памятник французской архитектуры второй половины 17в.
4. Живопись. Шарль Лебрен (1619 – 1680) – представитель официального придворного искусства. Лебрен и мануфактура Гобеленов.
5. Творчество Пьера Миньяра.
6. Мастера портретного жанра. Иасент Риго. Никола Ларжильер.
7. Скульптура. Расцвет декоративно – парковой скульптуры. Франсуа Жирардон. Развитие декоративно-прикладного искусства. Андре Шарль Буль. Жан Берен.

Термины: , классицизм, реализм, абсолютизм, шпалеры.

Выполнить:

1. Реферат «Архитектура Парижа».
2. Анализ творчества Лебрена, Миньяра, Риго, Ларжильера.

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 7. Изобразительное искусство Западной Европы XVIIIв. Искусство Франции XVIIIв (2 часа).

1. Кризис абсолютизма и дворянской культуры. Роль буржуазии и народных масс в создании передовой культуры.
2. Архитектура. Разработка типа «городского дома». Создание особняков «между двором и садом». Особенности планировки и внутренней отделки.
3. Черты стиля рококо (рокайль).
4. Живопись. Антуан Ватто - крупнейший французский художник 18в.

5. Живопись рококо и ее глава Франсуа Буше. Жан – Оноре Фрагонар Реалистическое направление во французском искусстве 18в. Жан -Батист Симеон Шарден.
6. Морис Кантен де Латур. Расцвет карандашного и пастельного портрета в его творчестве.
7. Жан – Батист Грез. Сентиментальность и мелодраматичность образов и сюжетов.
8. Портрет Жана Наттье, Мориса де Латура, Жана Батиста Перроно.
9. Пейзаж Клода Верне, Гюбера Ребера.
10. Скульптура. Гудон (1741 – 1828) - крупнейший мастер реалистического скульптурного портрета.

Термины: рококо, комфорт, аристократия, иллюзия, «китайщина».

Выполнить:

1. Реферат «Особенности архитектуры Франции второй половины 18 века».
2. Реферат «Особенности галантной и сентиментальной живописи».

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 8. История изобразительного искусства Италии XVIIIв (2 часа).

1. Социально-экономическое положение Италии XVIII в.
2. Архитектура: замок Ступиниджи, палаццо Мадама, королевский дворец в Казерте, фонтан де Треви. Зодчие Филиппо Ювара, Луиджи Ванвители, Никколо Сальви, Алесандро Галилеи.
3. Ведущие живописцы Венеции: Себастьяно Риччи, Джовани Баттиста Тьеполо.
4. Пейзажная живопись связана с именами Антонио Каналетто, Бернардо Белотто.
5. Венецианский портрет в лице Виторе Гисланди, Розальбы Каррьера, Франческо Гварди.
6. Мастер офорта – Джованни Баттиста Пиранези.

Термины: ведутта, офорт

Выполнить:

1. Реферат «Связь замков, дворцов, палаццо Италии».
2. Реферат «Особенности итальянского пейзажа».

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 9. История изобразительного искусства Англии XVIIIв (2 часа).

1. Расцвет английского искусства XVIIIв.
2. Крупные зодчие Англии XVIIIв. – Джон Ванбру, Джеймс Гибс, Уильям Кент, Роберт Адам, Уильям Чемберс.
3. Реализм Уильяма Хогарта.
4. Крупные мастера английской живописи – Джошуа Рейнолдс, Томас Гейнсборо.
5. Портретная живопись Аллана Рэмзея, Джорджа Ромни, Джона Хопнера.
6. Пейзажная живопись Ричарда Уилсона, Джорджа Морленда.
7. Крупнейшими мастерами английской акварели являются Поль Сэндби, Джон Козенс, Томас Гертин.
8. Скульпторы классического направления – Джон Бэкон, Джозеф Ноллекенс, Джон Флакман.

Термины: китайщина, неоклассицизм.

Выполнить:

1. Реферат «Особенности английского портрета».
2. Анализ творчества У. Хогарта.

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО КЛАССИЦИЗМА (VI СЕМЕСТР)

Тема 10. История изобразительного искусства Германии XVII - XVIII вв (2 часа).

1. Достижения в искусстве связаны с придворной культурой.
2. Архитектуру Франконии представлял Бальтазар Нейман.
3. Центральная фигура дрезденского барокко был Маттеус Даниэль Пеппельман.
4. Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф – архитектор Мюнхена и Андреас Шлютер - берлинский архитектор.
5. Символизм и аллегория в пластике.
6. Монументально-декоративная и портретная живопись.
7. Карл Гонтард явился первым представителем классицизма в берлинской архитектуре.
8. Антон Рафаэль Менгс стал убежденным классицистом.
9. Портретистом немецкой буржуазии был живописец Антон Граф.
10. Значительнейшим мастером буржуазного реализма в Германии стал Даниэль Ходовепкий.
11. Саксонский фарфор и богемский хрусталь.

Термины: символизм, аллегория, гравюра.

Выполнить:

1. Презентацию «Архитектура классицизма Германии».
2. Анализ памятнику Фридриху Вильгельму, курфюрсту Брандербургскому».

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 11. Искусство стран Восточной Европы XVII – XVIII вв.История изобразительного искусства Чехии, Словакии, Венгрии, Польши XVII – XVIII вв (2 часа).

1. Анализ архитектуры церкви св. Микулаша на Малой стороне в Праге.
2. Анализ архитектуры дворца Вальдштейнского на Малой стороне в Праге.
3. Живописцы Карел Шкрета Шотновский из Заворжиц, Петер Брандл, Ян Купецкий и их произведения.
4. Скульпторы Матиас Бернад Браун, Фердинанд Максимилиан Брокоф и их произведения пластики.
5. Анализ архитектуры: костел св. Петра и Павла в Кракове, костел св. Анны в Кракове.
6. Анализ архитектуры: королевский дворец в Виланове, дворец Красинских.
7. Парадные портреты Юзефа Фаворского.

Термины: фреска, портрет, портрет-картина.

Выполнить:

1. Анализ портрета Петра I Яна Купецкого .
2. Эссе «Роль трудов Винкельмана в развитии классической эстетики».

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 12. Искусство Франции последней четверти XVIII – первой трети XIX вв(2 часа).

1. Неоклассицизм в архитектуре. Утопизм Клода Николя Леду.
2. Эстетика неоклассицизма Жака Анжа Габриэля в оформлении площади Согласия в Париже.
3. Ампи́р – стиль империи Наполеона. Основные черты.
4. Революционный классицизм Жака Луи Давида. «Клятва Горациев», «Смерть Марата», «Сабинянки», «Коронация», «Мадам Рекамье».
5. Академический классицизм Жана Огюста Энгра. «Послы Агамемнона у Ахилла», «Мадам Ривьер», «Мадам Девосе». Карандашный портрет «Портрет Паганини», «Обет Людовика XIII, просящего покровительства Мадонны для Французского королевства», «Источник».

Термины: ампи́р, буржуазная революция, гражданская доблесть.

Выполнить:

1. Анализ «Смерть Марата», «Клятва Горациев», «Сабинянки».
2. Доклад об архитектуре наполеоновского времени.

Литература: [1;2;6;7;8;9;10;11]

Тема 13. Искусство Испании кон. XVIII - нач. XIX века.

1. Творчество Ф. Гойя.
2. Значение творчества Ф. Гойя для испанского искусства.

Термины: мануфактура шпалер, офорт,

Выполнить:

1. Анализ «Капричос», «Тавромахия», «Диспаратес» Ф. Гойя.
2. Анализ «Восстание 2 мая 1808 года», «Растрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года».

Литература: [6;7;8;9;10;11]

Тема 14. Английское искусство конца XVIII – начало XIX вв(2 часа).

1. Общественно-политические и экономические предпосылки для развития искусства конца XVIII – начало XIX вв.
2. Романтические тенденции в живописи Джона Констебла.
3. Смелый романтический пейзаж Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера.
4. Романтическое направление в графике Уильяма Блейка.
5. Классицизм Джона Флаксмана в графике.
6. «Прерафаэлитское братство», его идеология. Форд Мэрдокс Браун.
7. Художники «Прерафаэлитского братства».

Термины: система валерных отношений, световые эффекты.

Выполнить:

1. Анализ «Собор в Солсбери», «Повозка для сена», «Скачущая лошадь» Д. Констебля.
2. Анализ «Дождь, пар и скорость», «Большая Западная железная дорога», Последний рейс корабля «Смелый» Д. Тернера.

Литература: [\[6;7;8;9;10;11\]](#)

Тема 15. Искусство Франции эпохи реализма (2 часа).

1. Влияние исторических событий на развитие графики.
2. Барбизонская школа.
3. Критический реализм в жанровой живописи.

Термины: эпигонство, карикатура, литография, иллюстрация

Выполнить:

1. Анализ творчества Т. Руссо, Ж. Дюпре, Ш. Добиньи, К. Коро.
2. Презентацию творчества О. Домье, Ж. Миле, Г. Курбе.

Литература: [\[6;7;8;9;10;11\]](#)

Тема 16. Искусство импрессионизма (2 часа).

1. Импрессионизм – переворот в живописи.
2. Основные выразительные средства живописи импрессионистов.
3. Ведущие художники импрессионизма.
4. Скульптура.

Термины: высветление палитры, система отдельных мазков, пленер.

Выполнить:

1. Доклад о творчестве Э. Манне, К. Моне, Э. Дега, П. Ренуара, К. Писсарро.
2. Презентация творчества О. Родена.

Литература: [\[6;7;8;9;10;11\]](#)

Тема 17. Искусство постимпрессионизма (2 часа).

1. Основные тенденции постимпрессионизма.
2. Ведущие художники и их произведения.

Термины: примитивное искусство, синтетическое искусство, экспрессия, пуантилизм.

Выполнить:

1. Презентация творчества В. Ван-Гога.
2. Анализ творчества П. Сезанна, П. Гогена

Литература: [\[6;7;8;9;10;11\]](#)

РАЗДЕЛ 7. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО РУБЕЖА XIX - XX ВВ.
(VII СЕМЕСТР)

Тема 1 Архитектура Западноевропейских стран рубежа XIX - XX вв (2 часа).

1. Основные тенденции архитектуры модерна.
2. Творчество А.Гауди.
3. Эклектика в архитектуре.
3. Конструктивизм в архитектуре.
4. Творчество Л. Корбюзье.

Термины: Баухауз, модернизм, функционализм, экспрессионизм, конструктивизм, интернациональный стиль.

Выполнить:

1. Сообщение «Брутализм - направление архитектуры XX века».
2. Сообщение «Теория интернационального стиля».

Литература: [6;7;8;9;10;11]

Тема 2 Архитектура США и архитектурные течения послевоенного времени (2 часа).

1. Рационализм в архитектуре США.
2. Чикагская школа.
3. Протофункционализм в США в XX в.
4. Эклектика в архитектуре США.

Термины: экоархитектура, хай-тек, био-тек, постметаболизм..

Выполнить:

1. Таблицу стилей архитектуры.
2. Презентацию «Архитектура модернизма».

Литература: [6;7;8;9;10;11]

Тема 3 Искусство модерна. Модернистские направления в искусстве нач. XX века. Фовизм. Кубизм в живописи и в скульптуре (2 часа).

1. Группа «дикие» - модернистское течение.
2. Ведущие художники.
3. Задачи кубизма. Выразительные средства.
4. Ведущие художники.

Термины: кубизм, фовизм, орфизм.

Выполнить:

1. Презентацию о творчестве П. Пикассо.
2. Реферат «Национальная романтика и неоклассика в изобразительном искусстве».

Литература: [6;7;8;9;10;11]

Тема 4. Искусство пуризма, футуризма, метафизическая живопись (2 часа).

1. Основные положения пуристов. Ведущие художники.
2. Манифест футуристов. Ведущие художники.

3. Отличительные черты метафизической живописи. Ведущие художники.

Термины: пуризм, футуризм, метафизическая живопись.

Выполнить:

1. Презентацию творчества Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карао Карра, Д.Северини».
2. Презентацию творчества Фернана Леже, Д. Де Кирико»»,

Литература: [6;7;8;9;10;11]

Тема 5. Искусство дадаизма, экспрессионизма, абстракционизма (2 часа).

1. Группа «Дада». Ведущие художники.
2. Общий принцип экспрессионизма. Ведущие художники.
3. Супрематизм. Ведущие художники.

Термины: веризм, сюрреализм.

Выполнить:

1. Доклад «Сюрреализм в скульптуре».
2. Реферат «Творчество М. Шагала».

Литература: [6;7;8;9;10;11]

Тема 6. Искусство европейских стран середины XX века. Неореализм (2 часа).

1. Основные тенденции.
2. Ведущие художники.
3. Выразительные средства.

Термины: формализм, реализм.

Выполнить:

1. Реферат «реалистическая скульптура»
2. Доклад о движении «Трансавангард».

Литература: [6;7;8;9;10;11]

Тема 7. Искусство стран социалистического лагеря (2 часа).

1. Основные тенденции.
2. Ведущие художники.
3. Выразительные средства.

Термины: пластика, гравюра, иллюстрация, плакат.

Выполнить:

1. Реферат «Современная монументальная живопись».
2. Реферат «Медальерное искусство».

Литература: [6;7;8;9;10;11]

Тема 8. Искусство риджонализма (2 часа).

1. Основные тенденции.

2. Ведущие художники.
3. Выразительные средства.

Термины: регионализм, жестуальная живопись.

Выполнить:

1. Реферат о творчестве Джексона Полока.
2. Доклад о движении «Свободная фигурация».

Литература: [6;7;8;9;10;11]

Тема 9. Искусство сюрреализма, поп-арта, оп-арта, лэнд-арта (2 часа).

1. Основные тенденции.
2. Ведущие художники.
3. Выразительные средства.

Термины: популярность, неодадаизм, гиперреализм.

Выполнить:

1. Доклад о движении «Кобра».
2. Доклад о движении «Новая тенденция».

Литература: [6;7;8;9;10;11]