

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории искусств и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И.А.Федоричева
29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат / специалитет

Направление подготовки/ специальность – 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 42.03.04 Телевидение, 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 52.03.01 Хореографическое искусство, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 53.05.01 Искусство концертного исполнительства: Фортепиано, Концертные струнные инструменты, Концертные духовые и ударные инструменты, Концертные народные инструменты, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором: Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, Художественное руководство академическим хором, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство: Искусство оперного пения, Вокальное искусство в оперетте, 53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция, 50.03.01 Арт-продюсирование и межкультурная коммуникация

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
2	4	72/2	36	18	18	36	Зачет	2	4	72/2	6	4	2	66	+	Зачет
Всего		72/2	36	18	18	36	Зачет	Всего		72/2	6	4	2	66	+	Зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал А.С. Кондауров, ст. преподаватель кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрено на заседании кафедры теории искусств и эстетики (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского)

Протокол № _____ от _____ 2019 г. Зав. кафедрой И.Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в базовую часть ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата и специалитет) и адресована студентам 2 курса (IV семестр) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 42.03.04 Телевидение, 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 52.03.01 Хореографическое искусство, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение контрольных работ и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часа для очной формы обучения и 4 часов для заочной формы обучения, семинарские занятия - 16 часов для очной формы обучения и 2 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 36 часа для очной формы обучения и 66 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний по теории и истории изобразительного искусства, представить целостную, всестороннюю картину развития искусства от древнейших времен до современности, выработать понимание специфики изобразительного искусства, определение характерных формообразующих черт основных художественных стилевых направлений. При этом важно не только изучить выдающиеся памятники той или иной эпохи истории искусства, но и проследить эволюционный путь новых стилевых течений и тенденций: их зарождение, становление, развитие, основные стилеобразующие элементы, художественно-историческое содержание, связи с духовной, историко-культурной средой соответствующего времени.

Задачи дисциплины:

- выявление исторической обусловленности, национального своеобразия, вершинных достижений ведущих художественных школ;
- формирование цельного и структурно ясного представления студентов об изобразительном искусстве;
- формирование понимания важности создания канонических форм;
- сохранение традиций в искусстве, и в то же время необходимости и неизбежности новаторства, как основы любого художественного творчества;
- обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических, культурологических, художественных и технических характеристик.

Воспитание у студентов общечеловеческих духовных ценностных ориентаций, терпимого отношения к иным точкам зрения других сторон с позиций гуманизма и демократизма; развитие способности критического восприятия и оценки различных источников информации, исторических текстов; развитие навыков творческого мышления на основе работы с артефактами искусства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История изобразительного искусства» относится к базовой части. Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «Всемирная история», «История мировой культуры», «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Декоративно-прикладное искусство», «Эстетика», «Философия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «История зарубежного искусства», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «История зарубежного искусства».

Изучение дисциплины «История зарубежного искусства» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Культурология», «Этика эстетика», профильных дисциплин творческого плана и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины «История зарубежного искусства» студенты должны **знать**:

- зарубежное искусство в исторической динамике;
- место истории искусства в мировой культуре;
- особенности, виды, жанры, стили и основные задачи изобразительного искусства;
- базовые характеристики видов искусств;
- историю и историографию зарубежного искусства;
- связи изобразительного искусства с другими отраслями знаний;
- терминологию видов изобразительного искусства;
- персоналии изобразительного искусства в контексте зарубежной истории искусства и ее современности;

В результате изучения дисциплины «История зарубежного искусства» студенты должны **уметь**:

- свободно ориентироваться в стилях и направлениях изобразительного искусства и архитектуры;
- основные художественно-эстетические проблемы современности;
- понимать специфику произведений графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;
- применять современные теории и концепции искусства в практической работе с объектами культурного наследия;

анализировать:

- современное состояние изобразительного искусства;
- произведения искусства с точки зрения их эстетической, нравственной и художественной ценности.

В результате изучения дисциплины «История зарубежного искусства» студенты должны **владеть**:

- основными категориями и понятиями истории изобразительного искусства;
- принципами и методами анализа произведений искусства;
- системой знаний о закономерностях развития искусства, механизмах и способах регуляции художественной жизни;
- методами комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художественной жизни и художественных процессов.

Изучение истории зарубежного искусства формирует такие социокультурные компетенции, как компетентность системного мышления, компетентность социокультурного взаимодействия, компетентность общения и предполагает интеграцию личности в системе мировой и национальной культур.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	вс его	в том числе			всего	в том числе		
		л	с	с.р.		о	л	с
Тема 1. Введение в искусствознание. Первобытное искусство.	4	1	1	2	8	1	1	6
Тема 2. Искусство Древнего Египта.	4	1	1	2	6			6
Тема 3. Искусство Месопотамии.	8	2	2	4	6			6
Тема 4. Искусство Древней Греции	8	2	2	4	7	1		6
Тема 5. История Древнего Рима	8	2	2	4	7			7
Тема 6. Раннехристианское искусство. Искусство Византии	8	2	2	4	7			7
Тема 7. Искусство Средневековья	8	2	2	4	8	1		7
Тема 8. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	8	2	2	4	7			7
Тема 9. Западноевропейское искусство XVII в.	8	2	2	4	9	1	1	7
Тема 10. Западноевропейское искусство XVIII – XIX вв.	8	2	2	4	7			7
ВСЕГО часов по дисциплине	72	18	18	36	72	4	2	66

6. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Введение в искусствознание. Первобытное искусство.

Периодизация первобытного искусства. Страницы истории открытий палеолитической пещерной живописи и монументальной скульптуры. Формы пред искусства. Образ зверя и человека в монументальном и мобильном искусстве палеолита. Петроглифы и наскальные росписи мезолита и неолита. Искусство и первобытная магия. Изобразительное творчество в эпоху верхнего палеолита. Наскальная живопись периода «Мадлен» (пещеры Альтамира и Фон - де-Гом). Искусство эпохи мезолита — новый этап в развитии первобытного изобразительного творчества. Более глубокое восприятие действительности в ее взаимосвязях и разнообразии. Искусство в эпоху неолита и энеолита (медного века). Наскальные изображения неолитических охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки). Зарождение повествовательной композиции. Нарастание элементов схематической изобразительности. Искусство и зарождение письменности. Орнамент в прикладном искусстве. Неолитическая керамика. Основные типы мегалитической архитектуры (менгиры, дольмены, кромлехи).

Тема 2. Искусство Древнего Египта.

Общая характеристика Додинастического периода, Раннего царства. Мифология Древнего Египта. Мастаба. Архитектура раннего царства. Древнее царство. Пиктография и иероглифика (палетка Нармера). Архитектура Древнего царства (пирамида Джосера в Саккаре, пирамида Снофру в Медуме, комплекс пирамид в Гизе). Особенности скульптуры Древнего царства. Канон в круглой и плоской скульптуре. Архитектура Среднего царства: храмовый комплекс Ментухотепов. Скульптура. Реформы Эхнатона, амарнский период в истории египетского искусства. Своеобразие стилистики искусства Амарны. Росписи дворца в Ахетатоне, скульптурные портреты Эхнатона и Нефертити. Храмовые комплексы и скальные гробницы. Монументальное строительство в Карнаке, Луксоре. Храм Хатшепсут.. Устройство скальной гробницы. Деятельность Рамзеса II, Абу-Симбел. Фаюмский портрет. Временный подъем в египетском искусстве в эпоху Эфиопской и Саисской династий.

Тема 3. Искусство Месопотамии.

Тип и принципы культовых строений Двуречья. Храм в Абу-Шахрайне, самое древнее из известных культовых помещений. Распространение искусства глиптики. Шумеро-аккадская культура XXVII-XX вв. до н. э. Зиккурат в Уре. Золотая скульптурная голова быка — навершие резонатора арфы из «царской гробницы». Медная скульптурная голова царя Саргона Древнего. Скульптурные портреты правителя Лагаша Гудеа. Стела царя Нарамсина. XXIII в. до н. э. Ассиро-вавилонская культура XIX-VII вв. до н. э. Эпические сказания о герое Гильгамеше. Архитектурный комплекс дворца-крепости Саргона II в Дур-Шаррукине. Создание рельефов и статуэток, играющих роль икон, с изображениями житий святых и личных божеств. Стела царя Хаммурапи с рельефным изображением царя и бога Шамаша (бога солнца и правосудия). Строительство дворцово-храмовых комплексов. Нововавилонская культура VII-VI вв. до н. э. Архитектурные ансамбли города Вавилона. «Вавилонская башня». «Ворота Иштар». Изготовление изразцов. Первый музей. Орнаментальный стиль в искусстве.

Тема 4. Искусство Древней Греции

Эгейское и Крито-Микенское искусство Древней Греции. Искусство Древней Греции Гомеровского периода. Росписи Кносского дворца, дворца на о-ве Фера. Искусство Микенской Греции. (Микены, Тиринф, Пилос, Аргос). Вазопись. Протогеометрический” и “геометрический” стили: упорядоченный орнамент в виде простейших геометрических фигур, разделение тулова сосуда на фризы, использование принципа симметрии, строгая четкость и лаконизм линии. Период классики — высший расцвет греческого искусства. Архитектура и скульптура «строгого стиля» (ранней классики). Роль греческой скульптуры в период высокой классики. Типический образ человека как норма и образец. Проблема передачи движения и действия в скульптуре (Мирон). Поликлет и его «канон». Прием «хиазма» как средство гармонического сочетания покоя и движения в скульптуре («Дорифор» Поликлета). Ансамбль Акрополя в Афинах. Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки, структура. Эпоха Эллинизма в искусстве

Древней Греции. Искусство поздней классики. Галикарнасский Мавзолей— памятник IV в. до н.э. Великие мастера греческой скульптуры позднеклассического периода. Разработка мотива движения у Скопаса. Утонченность стилистики Праксителя. Неклассические тенденции в творчестве Лисиппа.

Тема 5. Искусство Древнего Рима

Искусство Древнего Рима. Искусство Этрурии. Искусство Римской республики. Римский форум. Основные типы римского жилища: вилла, городской дом, инсула. Расцвет скульптурного портрета в Древнем Риме и культ предков. Искусство Римской империи. Колизей и Пантеон — вершины римского строительного искусства. Решение темы триумфа в римской архитектуре (форумы и триумфальные арки). Эволюция римского портрета. Конный памятник Марку Аврелию. Римская мозаика. Искусство римских провинций. Ансамбли Баальбека и Пальмиры. Взаимодействие римских, эллинистических и местных традиций в памятниках римских восточных провинций. Фаюмский портрет и его эволюция. Историческое значение искусства античного мира.

Тема 6. Раннехристианское искусство. Искусство Византии

Катакомбное и раннехристианское искусство Византии. Культовая архитектура V—VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Ранневизантийская иконопись V—VII вв. (иконы в технике энкаустики). Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина, т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида, Евангелие Рабулы). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Романское искусство как синтез искусства варварских народов и Византии. Романский храм как основа синтеза искусств. Скульптура. Монументальная живопись. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 7. Искусство Средневековья

Книжная миниатюра IX—XII вв. («Хлудовская псалтырь», «Слова» Григория Назанзинина, «Парижская псалтырь», «Менология» Василия И). Памятники иконописи IX—XII вв. (иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская богородица»). Фресковые росписи и мозаики церкви Хора (Кахрие Джами), в Мистре. Дороманское искусство. Падение Западной Римской империи и образование «варварских» государств. Возникновение и христианизация европейских королевств. Города и монастыри — культурные центры средневековой Европы. Искусство эпохи Меровингов. Расцвет декоративно-прикладного искусства и книжной миниатюры. Орнамент. Готический храм-базилика, его конструктивная основа. Каркасная конструкция. Свод на нервюрах, аркбутан, контрфорс. Взаимоотношение массы и пространства в готическом храме. Новый образ западноевропейского христианского храма. Особенностью германской готики является новый тип однобашенного храма. Собор во Фрейбурге. «Кирпичная готика». Кельнский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Кентерберийский собор. Собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. Готическая скульптура Англии. Книжная миниатюра.

Тема 8. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения.

Историческое значение Возрождения. Научно-философские основы Возрождения. Гуманизм. Неоплатонизм. Антропоцентризм. Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII—XIV вв. Джотто — реформатор итальянской живописи треченто. Творчество Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо и Пьетро Лоренцетти. Творчество Ф. Брунеллески и Л. Б. Альберти. Сложение нового типа светского (палаццо, общественное здание, вилла) и культового (развитие идеи центрического и базиликального храма) зданий. Выработка новых принципов пластического языка, основанного на пристальном изучении природы и на обращении к античным традициям, в творчестве Донателло. Творчество Д. Браманте и А. Палладио — высшие достижения архитектурной мысли эпохи. Творчество Леонардо да Винчи — основоположника искусства Высокого Возрождения. Школа Рафаэля. Влияние Микеланджело на современную ему художественную жизнь Италии. Возрождения в Венеции. Творчество Тициана, его жизнеутверждающий, гедонистический характер. Истоки искусства нидерландского Возрождения: книжная миниатюра XIV—XV вв. и бургундская пластика (братья Лимбурги, К. Слютер). Ян ван Эйк — основоположник

ренессансного искусства Нидерландов. Альбрехт Дюрер — ведущий представитель немецкого Возрождения. Школа Фонтенбло. Развитие жанра портрета во французской живописи XVI в. Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Творчество Ж. Гужона и Ж. Пилона. Французская архитектура Возрождения. Строительство замков.

Тема 9. Западноевропейское искусство XVII века

Барочный синтез искусств. Архитектура барокко. Творчество Карло Мадерны, Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. Болонская академия братьев Караччи и сложение академического направления в живописи Италии. Реализм Микеланджело да Караваджо и его влияние на европейскую живопись. Золотой век испанского искусства. Эль Греко, Хусепе Рибера «Св.Иероним в келье», «Св. Инесса», «Хромоножка». Франсиско Сурбаран. Реалистическое искусство Диего Веласкеса — вершина развития испанской художественной школы XVII в. Питер Пауль Рубенс — глава фламандской школы XVII в. Образование Голландии. Живопись — ведущий вид искусства в Голландии. Укрепление реалистических тенденций. Развитие бытового и портретного жанров, пейзажа и натюрморта (проблема художественной специализации). Творчество Франса Хальса — основоположника реалистического портрета XVII в. Расцвет бытового жанра. Поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни (творчество А. Остаде, Г. Терборха, Г. Метсю, П. де Хооха, Вермера Делфтского). Развитие реалистического голландского пейзажа в творчестве Я. ван Гойена, М. Хоббема, Я. ван Рейсдалл и др. Голландский натюрморт, его основные виды и художественная специфика (натюрморты П. Клааса, В. Хеды, А. Бейерема и В. Кальфа). Творчество Рембрандта Херменса ван Рейна — вершина европейской реалистической живописи XVII в. Классицизм — ведущий стиль французского искусства XVII в. Никола Пуссен — основоположник классицизма в европейской живописи. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж. А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро). Шарль Лебрен. Пьер Миньяр. Портрет. Иасент Риго. Никола Ларжильер. Скульптура. Франсуа Жирардон. Антуан Куазевокс. Пьер Пюже. ДПИ. Андре Шарль Булля.

Тема 10. Западноевропейское искусство XVIII – XIX веков

Рим — центр европейской художественной жизни XVIII в. Венецианская художественная школа XVIII в. Творчество Себастьяно Риччи и Джованни Баттиста Пьяццетты. Монументальная, станковая и декоративная пластика (творчество Этьена Мориса Фальконе и Жана Антуана Гудона). Развитие жанра архитектурного пейзажа — везуты в творчестве Л. Карлевариса, А. Каналетто и Б. Белотто. Уильям Хогарт — основоположник реализма в английской живописи XVIII в. Творчество Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо, Т. Лоуренса и Г. Реберна. Своеобразие английского группового портрета XVIII в. Теория и практика классицизма в английской архитектуре XVIII в. Английское палладианство. Дворцово-парковые ансамбли английского классицизма. Творчество Г. Вуда, У. Кентэ, Дж. Джиббса, Р. Адама. Французский романтизм Теодора Жерико «Плот Медузы». Эжен Делакруа — центральная фигура французского романтизма в живописи. Темы катастроф, разрушения, смерти, фатализм и обреченность героев («Резня на острове Хиос», «Смерть Сарданапала», «Вступление крестоносцев в Константинополь»). Восток в творчестве Делакруа («Алжирские женщины»). Французская революция 1830 года в искусстве. «Свобода, ведущая народ» Делакруа и «Марсельеза» — рельеф Франсуа Рюда на фасаде арки на площади Звезды в Париже. Развитие романтического пейзажа в английской живописи. Д. Констебл. Живопись Англии у истоков импрессионизма. У. Тернер. Прерафаэлиты в Англии. Творчество Миллеса. У. Блейк. У. Моррис. Д. Г. Россети. Реализм в истории искусства XIX в. Возрастание роли бытового жанра в живописи середины XIX в. Расцвет карикатуры во Франции середины XIX в. Оноре Домье — выдающийся французский карикатурист, график и живописец. Гюстав Курбе и его роль в утверждении и пропаганде реализма. Идеализация крестьянского труда и крестьянской жизни в творчестве Жана Франсуа Милле. Особенности пейзажного жанра в творчестве импрессионистов («Купанье в Буживале», «Восход солнца. Впечатление» Клода Моне, «Тропинка в лесу» Пьера Огюста Ренуара). Галантные сцены и чувственное обаяние жизни в творчестве Ренуара («Бал в «Мулен де ла Галет»).

Этюд как основная форма живописной системы импрессионизма. Постимпрессионизм во французской живописи конца XIX в. Общепринятость и условность термина, объединяющего неоимпрессионистов Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека. Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм). Творчество Жоржа Сера - главы этого течения. Разработка логического метода создания картин, основанного на изучении законов оптики и физиологии восприятия цвета. Геометрическая схематизация натуральных мотивов. Наложение красочного слоя с помощью мельчайших точек чистого цвета («Воскресная прогулка на острове Гран-Жатт»).

7. 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, конспекта первоисточников, 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.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Введение в искусствознание. Первобытное искусство.

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

Термины: изобразительное искусство, искусство, живопись, скульптура.

Литература: [1; 3; 5; 9]

Тема 2. Искусство Древнего Египта.

1. Додинастический период.
2. Раннее Царство.
3. Древнее Царство.
4. Среднее Царство.
5. Новое Царство.

Термины: изобразительное искусство, искусство.

Литература: [2; 3; 5; 9, 11]

Тема 3. Искусство Месопотамии

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. Новоавилонское искусство.

Термины: искусство, изобразительное искусство.

Литература: [2; 3; 5; 9, 11]

Тема 4. Искусство Древней Греции

1. Эгейское искусство (3-2 тыс. до н.э.).
2. История великих открытий: Генрих Шлиман, Артур Эванс.
3. Искусство периодов архаики и ранней классики.
4. Искусство высокой классики.
5. Искусство поздней классики. Эллинизм .

Термины: искусство, изобразительное искусство, архаика,

Литература: [2; 3; 5; 8; 9, 11]

Тема 5. Искусство Древнего Рима

1. Искусство Древнего Рима. Этрурия.
2. Царский период: VIII - VI века до н.э.
3. Республиканский период: V - I века до н.э.
4. Период Римской империи: I - V века н.э.

Термины: искусство, изобразительное искусство.

Литература: [2; 3; 4; 8; 9, 11]

Тема 6. Раннехристианское искусство. Искусство Византии

1. Катакомбное и раннехристианское искусство Византии.
2. Культовая архитектура V—VII вв.
3. Ранневизантийская иконопись V—VII вв.
4. Декоративно-прикладное искусство V—VII вв.
5. Романское искусство.
6. Романский храм. Скульптура.
7. Монументальная живопись.

Термины: раннехристианское искусство, искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, монументальная живопись.

Литература: [2; 3; 4; 8; 9, 11]

Тема 7. Искусство Средневековья

1. Памятники иконописи IX—XII вв.
2. Фресковые росписи и мозаики церкви Хора.
3. Города и монастыри.
4. Искусство эпохи Меровингов.
5. Готический храм-базилика.
6. Особенностью германской готики.
7. Готическая скульптура Англии.

Термины: иконопись, искусство, готика.

Литература: [2; 3; 4; 8; 9, 11]

Тема 8. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения.

1. Искусство проторенессанса. Флорентийская и сиенская школы.
2. Искусство раннего Возрождения. Региональные школы.
3. Искусство высокого Возрождения.
4. Позднее Возрождение. Маньеризм.
5. Искусство Северного Возрождения.

Термины: искусство, изобразительное искусство.

Литература: [2; 3; 4; 8; 9, 11]

Тема 9. Западноевропейское искусство XVII века

1. Барокко в Италии.
2. Барокко во Фландрии.
3. Голландская живопись.
4. Барокко в Испании.
5. Классицизм во Франции.

Термины: искусство, барокко, живопись, классицизм.

Литература: [2; 3; 7; 8; 9, 10; 11]

Тема 10. Западноевропейское искусство XVIII – XIX веков

1. Рококо во Франции..
2. Искусство Италии XVIIIв.
3. Классицизм в Англии.
4. Искусство Германии XVII - XVIII вв.
5. Амбир – стиль империи Наполеона. Основные черты.
6. Революционный классицизм Жака Луи Давида.
7. Искусство Испании кон. XVIII - нач. XIXвека.
8. Реализм Франции.
9. Импрессионизм и постимпрессионизм.

Термины: искусство, рококо, классицизм, амбир, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм.

Литература: [3; 7; 8; 9, 10; 11]

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Изображение животных в первобытном искусстве.
2. Эволюция наскальных изображений первобытной эпохи.
3. Орнамент в первобытном творчестве.
4. Мегалитические сооружения.
5. Тайны египетских пирамид.
6. Живопись Древнего Египта.
7. Сокровища гробницы Тутанхамона
8. Символы и знаки древнеегипетских орнаментов.
9. Скульптура Древнего Египта.
10. Мифические персонажи в искусстве Древней Передней Азии.
11. Шедевры ассиро-вавилонской архитектуры.
12. Канон и новаторство в скульптуре народов Древней Передней Азии
13. Кносский дворец — центр художественной жизни Крита.
14. Храмы Древней Греции.
15. Афинский Акрополь — памятник мирового искусства.
16. Шедевры древнегреческой скульптуры.
17. Древнегреческая вазопись: функции в культуре, этапы развития.
18. Образ человека в искусстве Древней Греции.
19. Этрусская скульптура.
20. Шедевры древнеримской архитектуры.
Форумы Древнего Рима.
21. Достижения римского скульптурного.
22. Мозаики и фрески Древнего Рима.
23. Гибель и новое открытие Помпей.
24. Образ романского собора.
25. Скульптура романского периода.
26. Убранство романского интерьера.
27. Готический собор как образ мира.
28. Архитектурно-художественное убранство соборов Парижа.
29. Памятники испанской готической архитектуры.
30. Альгамбра — комплекс дворцов и садов.
31. Образы готической скульптуры.
32. Витражи готических соборов.
33. Образ человека в искусстве Возрождения.
34. Общее и отличное в изображении человека в эпохи Античности и Ренессанса.
35. Гуманизм искусства эпохи Возрождения.
36. Шедевры архитектуры Возрождения.
37. Гении Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело.
38. Пространство и время в творчестве художников Возрождения.
39. Портрет в живописи Леонардо да Винчи и Рафаэля.
40. Шедевры Северного Возрождения.
41. Хиеронимус Босх — автор мистических фантасмагорий.
42. Творчество Питера Брейгеля Старшего.
43. Эволюция личности в автопортретах А. Дюрера.
44. Шедевры архитектуры стиля барокко.
45. Роль понятия времени в живописной концепции позднего Ренессанса и барокко.
46. Образы Рембрандта.
47. Жизнеутверждающее искусство Рубенса.
48. Открытия Веласкеса в области цвета, света и композиции.
49. Живопись классицизма.
50. Шедевры архитектуры стиля классицизм.
51. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля.

52. Шедевры европейской живописи стиля рококо.
53. Творчество Тьеполо.
54. Архитектурные памятники французского рококо.
55. Архитектура и живопись французского классицизма XVIII в.
56. Просветительский классицизм в творчестве Давида.
57. Английская портретная живопись XVIII в.
58. Архитектурно-художественный ансамбль Цвингера.
59. Архитектура Берлина эпохи классицизма.
60. Архитектура стиля ампир.
61. Стиль ампир в интерьере.
62. Декоративные мотивы стиля ампир.
63. Образ человека в искусстве классицизма и романтизма.
64. Цвет в романтическом пейзаже.
65. Романтическая живопись Франции.
66. Романтизм в английской живописи.
67. «Капричос» Гойи.
68. Композиция и цвет в пейзажах У. Тёрнера.
69. Творчество Д. Констебла.
70. Творчество художников барбизонской школы.
71. Пейзажная живопись К. Коро.
72. Критический реализм в живописи Милле и Курбе.
73. Домье — мастер сатирических образов.
74. Импрессионизм в живописи, скульптуре.
75. Передвижники и импрессионисты.
76. Творчество О. Родена.
77. Живописные открытия постимпрессионистов
78. Архитектура модерна.
79. Творчество А. Гауди.
80. Скульптура модерна.
81. Живопись и графика А. Мухи.
82. Особенности творческого метода Г. Климта.
83. Влияние творчества О. Бёрдсли на стиль модерн.

7.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с личными интересами. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. Первобытное искусство.
2. Искусство Древнего.
3. Искусство Древней Месопотамии.

Вариант № 2

1. Искусство Древней Греции.
2. Искусство Древнего Рима.
3. Раннехристианское искусство и искусство Византии.

Вариант № 3

1. Дороманское искусство Западной Европы.
2. Романское искусство Западной Европы.
3. Готическое искусство Западной Европы

Вариант № 4

1. Искусство Возрождения Италии.
2. Искусство Северного Возрождения.

Вариант № 5

1. Искусство Барокко в Западной Европе..
2. Искусство классицизма в Западной Европе XVII в.

Вариант № 6

1. Искусство Франции, Италии XVIIIв..
2. Искусство Англии, Германии XVIIIв.
3. Искусство стран Восточной Европы XVII – XVIII вв.

Вариант №7.

1. Революционный классицизм и романтизм Франции.
2. Романтизм Англии.
3. Романтизм Германии.

Вариант №8.

1. Реализм Франции.
2. Реализм Англии.
3. Реализм Германии.

Вариант №9.

1. Искусство импрессионизма.
2. Искусство постимпрессионизма.
3. Архитектура Западноевропейских стран рубежа XIX - XX вв.

Вариант 10.

1. Искусство модерна в Западной Европе XX в .
2. Искусство стран социалистического лагеря.

7.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие «искусство», его задачи. Виды и жанры искусства.
2. Живопись, ее выразительные средства; виды и жанры живописи.
3. Скульптура, ее выразительные средства.
4. Графика, ее выразительные средства и виды.
5. Декоративно-прикладное искусство.
6. Художественно-образный язык искусства. Стиль, направление, течение.
7. Художник и творчество. Содержание и форма в искусстве.
8. Первобытное искусство. Живопись, скульптура.
9. Первобытное искусство. Архитектура.
10. Первобытное искусство на территории России.
11. Искусство Древнего мира. Египет, Древнее царство.
12. Искусство Египта. Среднее царство.
13. Искусство Египта. Новое царство-архитектура Карнака и Луксора.
14. Живопись нового царства. Росписи, фэйюмский портрет
15. Искусство эпохи правления Эхнатона.
16. Искусство Древней Греции. Общая характеристика. Периодизация.
17. Крито-микенское искусство.
18. Искусство гомеровского и архаического периодов.
19. Виды ордеров и храмов.
20. Ансамбль Афинского акрополя.
21. Искусство периода ранней классики.
22. Искусство периода высокой классики.
23. Искусство периода поздней классики.
24. Искусство периода эллинизма.
25. Древнегреческая керамика, вазапись.
26. Творчество Фидия-архитектора и скульптура др. Греции.
27. Памятники искусства Греции; отнесенные к семи чудесам света.
28. Скульптура Поликлета, Лисиппа и Праксителя.
29. Скульптурные образы Мирона и Скопаса.
30. Искусство античного Рима. Общая характеристика.
31. Искусство этрусков.
32. Искусство Рима эпохи Республики.
33. Искусство императорского Рима.
34. Характеристика западно-европейского искусства XVII века.
35. Национальные художественные школы XVII века. Стиль барокко, классицизм.
36. Особенности развития искусства Италии XVII века.
37. Творчество Д. Бернини.
38. Особенности «болонского академизма» и «караваджизм»
39. Особенности развития искусство Фландрии XVII века. Творчество П. П. Рубенса.
40. Творчество Антониса Ван Дейка.
41. Особенности развития искусства Голландии XVII века. Малые голландцы.
42. Творчество Рембрандта.
43. Творчество Ф. Халса.
44. Фламандский и голландский натюрморт XVII века.
45. Особенности развития искусства Испании XVII века. Творчество Эль Греко.
46. «Золотой век» испанской живописи. Творчество Ф. Рибальта, Х. Рибера, Ф. Сурбарана.
47. Творчество Д. Веласкеса.
48. Особенности развития искусства Франции XVII века. Архитектура.
49. «Графика и живопись реального мира». Творчество Ж. Калло, Л. Ленена, Ж. де Латура.
50. Творчество Н. Пуссена.
51. Французская скульптура XVII века.

52. Характеристика западно-европейского искусства XVIII века.
53. Искусство рококо в живописи Франции. Творчество А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонара.
54. Архитектура Парижа XVIII-XIX века.
55. Реализм, сентиментализм в искусстве Франции. Творчество Ж. Б. Шардена, Ж. Б. Грез.
56. Французская скульптура XVIII века.
57. Садово-парковое искусство Франции XVII-XVIII вв. Версаль.
58. Особенности развития искусства Англии в XVIII веке. Творчество У. Хогарта.
59. Английский портрет. Творчество Д. Рейнолдса, Т. Гейнсборо, Т. Лоуренса.
60. Искусство французского классицизма (архитектура, скульптура, живопись). Творчество Ж. Л. Давида.
61. Академический классицизм Ж.О.Д. Энгра.
62. Искусство романтизма в живописи. Творчество Т. Жерико, Э. Делакруа.
63. Испанское искусство XVIII-XIX веков. Творчество Ф. Гойи.
64. Критический реализм. Творчество О. Домье, Ф. Милле, Г. Курбе.
65. Английский пейзаж XIX века. Творчество Д. Констебла, У. Тернера.
66. Барбизонская пейзажная школа. Творчество К.Коро, Руссо, Добиньи, Дюпре.
67. Салонная живопись Ж. Жерома, А. Кабанеля, Э. Фромантена.
68. Группа «Набиды».
69. Особенности импрессионизма.
70. 70. Неоимпрессионизм. Творчество художников
71. Импрессионизм в пластике. Творчество О. Родена.
72. Пост импрессионизм. Особенности. Творчество художников.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «История изобразительного искусства» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобразительное искусство, 1985ю – 580 с.
2. Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с.
3. Всеобщая история искусств в 6-ти томах : Искусство Древнего мира. Т.1 / под общ. ред. А.Д. Чегодаева. — М. : Искусство, 1956. — 469 с.
4. Всеобщая история искусств в 6-ти томах : Искусство Средних веков. Т.2, Кн.1 / под общ. ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. — М. : Искусство, 1960. — 508 с.
5. Всеобщая история искусств в 6-ти томах : Искусство XX века. Т.2, Кн.2 / под общ. ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. — М. : Искусство, 1961. — 508 с.
6. Всеобщая история искусств в 6-ти томах : Искусство Средних веков. Т.3 / под общ. ред. Ю.Д. Колпинского, Е.И. Ротеберга. — М. : Искусство, 1962. — 530 с.
7. Всеобщая история искусств в 6-ти томах : Искусство Средних веков. Т.4 / под общ. ред. Ю.Д. Колпинского, Е.И. Ротеберга. — М. : Искусство, 1962. — 530 с.
8. Всеобщая история искусств в 6-ти томах : Искусство Средних веков. Т.5 / под общ. ред. Ю.Д. Колпинского, Н.В. Яворской. — М. : Искусство, 1962. — 530 с.
9. Всеобщая история искусств в 6-ти томах : Искусство конца XIX - начала XX века. Т.6, Кн. 1 / под общ. ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. — М. : Искусство, 1965. — 480 с.
10. Всеобщая история искусств в 6-ти томах : Искусство конца XIX - начала XX века. Т.6, Кн. 2 / под общ. ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. — М. : Искусство, 1966. — 962 с.
11. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. — 4-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2007. — 368 с.
12. Пунин А. Л. Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство / А. Л. Пунин. — СПб : Азбука-классика, 2008. — 424 с.
13. Янсон Х. В. Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. — С.-Петербург : АОЗТ ИКАР, 1996. — 514 с.

Дополнительная литература:

14. Куманецкий, Казимеж. История культуры Древней Греции и Рима / КазимежКуманецкий. - М. : Высшая школа, 1990. - 350 с.
15. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи. - СПб. : Азбука, 2001. - 702 с.
16. Тэн, Ипполит. Философия искусства : Живопись Италии и Нидерландов / Ипполит Тэн. - М. : Изобразительное искусство, 1995. - 159 с.
17. Харджиев, Н. И. Статьи об авангарде. В 2 т. Т. 1. Архив русского авангарда / Н. И. Харджиев. - М. : РА, 1997. - 391 с.

Интернет-источники:

18. Электронная библиотека Института искусствознания, фольклористики и этнологии имени Н.Т. Рылского [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.philosophy.ru>

19. Библиотека: Книги по архитектуре и строительству: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://books.totalarch.com>

20. Образовательные ресурсы интернета- Искусство: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://alleng.org>