

**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
18.08 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн (Дизайн среды), 50.03.02 Изящные искусства (Искусство фотографии, фотожурналистика, Художественно-историческая живопись, иконописание, Художественная анимация), Станковая живопись, 50.03.03 Искусство костюма и текстиля. Скульптура

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
1,2, 3,4	1,2, 3,4 5,6 7	432/1 2	240	124	116	192	Зачет(4), Экзамен (2,6,7), Диф.зач. (1)	1, 2, 3, 4 5, 6 7	1, 2, 3, 4 5, 6 7	432 /12	54	42	12	378	+	Зачет(4), Экзамен (2,6,7), Диф.зач. (1)
Всего		432/1 2	240	124	116	192	Зачет(4), Экзамен (2,6,7), Диф.зач(1)	Всего		432 /12	54	42	12	378	+	Зачет(4), Экзамен (2,6,7), Диф.зач (1)

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

Программу разработал Е.И. Никишкина, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики

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

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой И.Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История зарубежного искусства» входит в базовую часть ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-4 курсов (I-7семестры) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (Дизайн среды), 50.03.02 Изящные искусства (Искусство фотографии, фотожурналистика, Художественно-историческая живопись, иконописание, Художественная анимация), 50.03.03 Искусство костюма и текстиля 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, тестирование и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 124 часа для очной формы обучения и 42 часа для заочной формы обучения, семинарские занятия - 116 часов для очной формы обучения и 12 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 192 часа для очной формы обучения и 378 часов для заочной формы обучения

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «История зарубежного искусства» является формирование у студентов базовых знаний о целостной, всесторонней картине развития искусства от древнейших времен до современности, 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.

Дисциплина обязана обеспечить повышение духовно-нравственной и художественной культуры студентов, формирование нравственно самостоятельной творческой личности.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов со структурой и спецификой видов и жанров изобразительного искусства, основными историческими этапами его развития, актуальными проблемами современного изобразительного искусства;
- формирование у студентов цельного и структурно ясного представления об историческом развитии искусства, понимания важности создания канонических форм;
- изучение выдающихся памятников, произведений искусства в разные периоды истории искусства, выявление исторической обусловленности, национального своеобразия, вершинных достижений ведущих художественных школ;
- сохранение традиций в искусстве и воспитание новаторства, как основы любого художественного творчества;
- раскрытие связей между формально-образной структурой произведения и ценностными ориентирами создавшей его культуры;
- ознакомление с ведущими (эталонными) произведениями;
- обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических, культурологических, художественных и технических характеристик;
- развитие способности критического восприятия и оценки различных источников информации, приемов ведения дискуссии, полемики и диалога;
- развитие навыков творческого мышления на основе выдающихся памятников, произведений искусства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История зарубежного 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;

Овладев курсом, 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.

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			
	все го	в том числе			всего	в том числе		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Искусство древнего мира (I семестр)								
Тема 1. Введение в искусствоведение. Первобытное искусство.	7	2	2	3	8	1	1	6
Тема 2. Искусство Древнего Египта. Додинастическая эпоха. Раннее Царство.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 3. Искусство Древнего Царства. Искусство Среднего Царства.	7	2	2	3	6			6
Тема 4. Искусство Нового Царства.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 5. Искусство Месопотамии. Шумеро-аккадский и старовавилонский периоды.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 6. Искусство Ассирии.	7	2	2	3	6			6
Тема 7. Нововавилонское искусство.	7	2	2	3	6			6
Тема 8. Искусство античной Греции. Эгейское искусство. Искусство гомеровской Греции.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 9. Искусство периодов архаики и ранней классики.	7	2	2	3	7	1		6
Раздел II. Античное и христианское искусство (II семестр)								
Тема 10. Искусство высокой классики.	7	2	2	3	8	1		6
Тема 11. Искусство поздней классики. Эллинизм	7	2	2	3	7	1		6
Тема 12. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков. Царский период.	7	2	2	2	7	1		6
Тема 13. Искусство республиканского Рима.	7	2	2	3	6			6
Тема 14. Искусство императорского Рима.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 15. Катакомбное и раннехристианское искусство.	6	2	1	3	7	1		6
Тема 16. Византийское искусство. Искусство времени Юстиниана	7	2	2	3	6			6
Тема 17. Искусство иконоборческого периода. Византийская эстетика.	6	2	1	2	6			6
Тема 18. Искусство Македонского Ренессанса и династии Комнинов. Палеологовский Ренессанс.	7	2	2	3	8	1	1	6
ВСЕГО часов по дисциплине	124	36	34	54	123	12	3	108
Раздел III. Искусство Средневековья в Западной Европе (III семестр)								
Тема 1. Искусство стран Западной Европы. Дороманское искусство.	7	2	2	3	8	1	1	6
Тема 2. Франкское искусство в период Меровингов и Каролингской империи.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 3. Романское искусство Франции, Германии	7	2	2	3	7	1		6
Тема 4. Романское искусство Италии, Испании,	7	2	2	3	6			6

Англии..								
Тема 5. Готическое искусство Франции.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 6. Искусство готики Германии.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 7. . Искусство готики Англии.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 8. Готическое искусство Испании.	7	2	2	2	6			6
Тема 9. Готическое искусство Италии	7	2	2	3	6			6
Раздел 4. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения (IV семестр)								
Тема 10. Искусство Возрождения. Искусство Италии. Проторенессанс.	7	2	2	3	8	1		6
Тема 11. Искусство Раннего Возрождения.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 12. Искусство Высокого Возрождения.	7	2	2	3	6			6
Тема 13. Искусство Позднего Возрождения.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 14. Искусство Возрождения Испании.	7	2	2	3	6			6
Тема 15. Искусство Возрождения Нидерландов.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 16. Искусство Возрождения Германии.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 17. Искусство Возрождения Франции.	6	2	1	3	7	1		6
Тема 18. Искусство Возрождения Англии, Венгрии, Чехии, Словакии.	6	2	1	2	7		1	6
ВСЕГО часов	124	36	34	54	123	12	3	108
Раздел 5. Западноевропейское искусство XVII вв (V семестр)								
Тема 1. История западноевропейского изобразительного искусства XVII в. Сложение национальных школ. Искусство Италии XVII в.	7	2	2	3	8	1	1	6
Тема 2. История изобразительного искусства Испании XVII в.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 3. История изобразительного искусства Фландрии XVII в.	7	2	2	3	6			6
Тема 4. История изобразительного искусства Голландии XVII в..	7	2	2	3	7	1		6
Тема 5. История изобразительного искусства Франции первой половины XVII в.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 6. История изобразительного искусства Франции второй половины XVII в.	7	2	2	3	6			6
Тема 7. Изобразительное искусство Западной Европы XVIII в. Искусство Франции XVIII в.	7	2	2	3	7	1		6
Тема 8. История изобразительного искусства Италии XVIII в.	7	2	2	3	6			6
Тема 9. История изобразительного искусства Англии XVIII в.	7	2	2	3	7	1		6
Раздел 6. Западноевропейское искусство XVIII вв (VI семестр)								
Тема 10. История изобразительного искусства Германии и стран центральной Европы XVII – XVIII вв. Искусство Германии XVII – первой половины XVIII вв.	7	2	1	3	9	1		7
Тема 11. Искусство искусства Чехии, Словакии, Венгрии, Польши XVII – XVIII вв.	7	2	1	3	7			7
Тема 12. История изобразительного искусства Франции конца XVIII – начало XIX вв.	7	2	2	3	8	1		7

Тема 13. История изобразительного искусства Испании конца XVIII – начало XIX вв.	7	2	2	3	8	1		7
Тема 14. Английское искусство конца XVIII – начало XIX вв.	8	2	2	4	7			7
Тема 15. Искусство Франции эпохи реализма.	8	2	2	4	7	1		6
Тема 16. Искусство импрессионизма.	8	2	2	4	7	1		6
Тема 17. Искусство постимпрессионизма.	8	2	2	4	9	1	1	7
ВСЕГО часов	123	34	32	57	123	12	3	108
Раздел 7. Западноевропейское искусство рубежа XIX - XX вв (VII семестр)								
Тема 1 Архитектура Западноевропейских стран рубежа XIX - XX вв.		2	2	3	8	1	1	6
Тема 2 Архитектура США и архитектурные течения послевоенного времени.		2	1	2	6			6
Тема 3 Искусство модерна. Модернистские направления в искусстве нач. XX века. Фовизм. Кубизм в живописи и в скульптуре.		2	2	3	8	1	1	6
Тема 4. Искусство пуризма, футуризма, метафизическая живопись.		2	2	3	7	1		6
Тема 5. Искусство дадаизма, экспрессионизма, абстракционизма.		2	2	3	7	1		6
Тема 6 Искусство европейских стран середины XX века. Неореализм.		2	2	3	6			6
Тема 7. Искусство стран социалистического лагеря.		2	2	3	6			6
Тема 8. Искусство риджионализма		2	1	2	7	1		6
Тема 9. Искусство сюрреализма, поп-арта, оп-арта, лэнд-арта,		2	2	3	8	1	1	6
ВСЕГО часов	61	18	16	27	63	6	1	54
ВСЕГО часов по дисциплине	432	124	116	192	432	42	12	378

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВОЗНАНИЕ. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

(I СЕМЕСТР)

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

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

Культура Древнего Египта. Традиционная хронология Древнего Египта. Общая характеристика Додинастического периода, Раннего царства. Мифология Древнего Египта. Иконография египетских богов. Мастаба. Архитектура раннего царства.

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

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.

Тема 4. История изобразительного искусства Древнего Египта. Новое Царство.

Новое царство. Деятельность фараонов XVIII династии (Яхмос, Аменхотепы, Тутмосы, Хатшепсут, Эхнатон) **(2 часа)**.

Реформы Эхнатона, амарнский период в истории египетского искусства. Своеобразие стилистики искусства Амарны. Поиски правдоподобия и жизненности изображений и проблема канона (росписи дворца в Ахетатоне, скульптурные портреты Эхнатона и Нефертити). Мастерская Тутмеса, творческий метод египетских скульпторов-портретистов. Египетское искусство при преемниках Эхнатона (гробница Тутанхамона). Принципы синтеза искусств в Древнем Египте. Относительная свобода в передаче наблюдений реальной жизни в мелкой пластике и при изображении второстепенных персонажей в скульптурном рельефе и росписях. Храмовые комплексы и скальные гробницы.

Монументальное строительство в Карнаке, Луксоре. Храм Хатшепсут. Типология храмов эпохи Нового царства (храмовые ансамбли в Карнаке и Луксоре, пещерный храм в Абу-Симбеле). История открытия гробницы Тутанхамона. Устройство скальной гробницы. Деятельность Рамзеса II, Абу-Симбел.

Общая характеристика позднего периода. Египетское искусство в период эллинизма. Фаюмский портрет. Черты упадка египетского искусства в Поздний период, в условиях ослабления египетского государства. Временный подъем в египетском искусстве в эпоху Эфиопской и Саисской династий.

Тема 5. История изобразительного искусства Древней Месопотамии. Шумеро-аккадский и старовавилонский периоды (2 часа).

Генезис и основные вехи в истории цивилизаций Древней Месопотамии и Ирана. Антропоморфизация сил природы и выделение божеств плодородия. Магия, колдовство и суеверия и их связь с глиптикой (цилиндрические печати – амулеты с круговой резьбой). Культовые глиняные статуэтки. Зодчество, строительство храмов, создание монументальных храмов на высоких платформах. 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. Рисунчатая письменность древнейших народов Двуречья. Литературные тексты, собрания пословиц и поговорок. Строительство «царских гробниц», храмов, украшенных произведениями скульптуры и живописи. Шедевры ювелирного искусства.

Тема 6. Искусство Ассирии (2 часа).

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.

Тема 7. Нововавилонское искусство (2 часа).

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 8. Эгейское и Крито-Микенское искусство Древней Греции. Искусство Древней Греции Гомеровского периода (2 часа).

Раннеминойский период (рубеж III-II тыс. до н.э. Кикладские иды (мраморная статуя кикладской богини, арфист из Кероса, “флейтист”): особенности силуэта, ритма как поиск своеобразной архитектоники формы. Развитие керамики (сосуды из Мохмоса, сосуды типа “василики”): пластичная форма сосуда, редкая живописность красочной гаммы. Среднеминойский период - 2300/2100 - 1600 гг. до н.э. 1, 2-ые среднеминойские подпериоды - время “старых дворцов”. Кнос, Фест, Палекастро, Маллия как большие дворцово-культовые ансамбли. Керамика стиля “камарес”. Позднеминойский период - 1600-1200 гг. до н.э. Фест, Кнос, Маллия, Агия Триада, Палекастро, Фера, как основные центры развития позднеминойской культуры. Своеобразие архитектурной композиции и художественного облика критских дворцов (на примере Кносского дворца. Живопись. Взаимосвязь живописных ансамблей со спецификой художественно-содержательной программы дворцов. Росписи Кносского дворца, дворца на о-ве Фера; каменный саркофаг из Агия Триады. Вазопись. “Натуралистический” стиль. Мелкая пластика. Выразительность условной формы, органичность пластики и декоративность цвета. Богиня со змеями, статуэтки “гимнастов”.

Искусство Микенской Греции. (Микены, Тиринф, Пилос, Аргос). XIV - XIII вв. до н.э. - процветание микенских центров. Связь культуры ахейской цивилизации с критской культурой и ее особенности. Архитектура. Появление крепостного зодчества. Крепость в г.Тиринфе, львиные ворота в Микенах. Живопись. Фрески из дворца в Тиринфе.

Вазопись. Кратер с воинами из Мирен. Мелкая пластика.

Сложение общегреческого пантеона. Гомеровский эпос как источник по изучению культуры этого времени. Влияние гомеровского эпоса на дальнейшее развитие греческой культуры и искусства. Архитектура. Упрощение строительно-конструктивных традиций

предыдущей эпохи. Терракотовые модели из Перахоры как источник по изучению древнейшего типа жилищ-храмов. Влияние микенского мегарона на сложение художественно-образной программы греческого храма. 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. Протогеометрические сосуды из собрания афинского музея Керамика, аттический канфар из Беотии. Архитектоника композиции и росписи дипилонских сосудов. Образная структура дипилонских сосудов. Дипилонская амфора, дипилонский кратер. Скульптура. Плоскостный, силуэтно-орнаментальный характер трактовки скульптурной формы. Орнаментальная декоративность росписи пластики и специфика используемого орнамента. Отсутствие сюжета, условность в передаче движений, схематизм при изображении человека и животных. Герой и кентавр, статуэтка коня, богиня из Карфи, Аполлон, дар Мантикла.

Тема 9. Искусство архаика. Период ранней классики искусства Древней Греции (2 часа).

Период классики — высший расцвет греческого искусства. Архитектура и скульптура «строгостилья» (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). Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека.

РАЗДЕЛ 2. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО. (II СЕМЕСТР)

Тема 10. Период высокой классики искусства Древней Греции (2 часа).

Ансамбль Акрополя в Афинах. Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки, структура. Социальные функции Акрополя. Связь композиции ансамбля с особенностями ритуала Больших Панафиней — одного из крупнейших общественных праздников греков. Парфенон — классический образец древнегреческого храма. Синтез архитектуры и скульптуры на Акрополе. Фидий и его круг. Фронтонные композиции, метопы и фриз Парфенона, статуя Афины Парфенос — тематика, символика и стилистика. Аттическое надгробие и греческий идеал умеренного проявления чувств. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Тема 11. Искусство Древней Греции в период поздней классики (2 часа).

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.

Эпоха эллинизма — новый этап в развитии греческой художественной культуры. Градостроительство. Александрия — один из крупнейших художественных центров эллинистического мира. Культ колоссального и остро-динамического искусства (Колосс Родосский, Ника Самофракийская) в сочетании с сугубо камерными тенденциями и интересом к быту (терракотовые статуэтки) — отражение контрастных устремлений эпохи. Новые черты эллинистической скульптуры в рельефах Пергамского алтаря. Развитие классических традиции в статуе Афродиты Милосской. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи.

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

Его значение для римского искусства в эпоху республики. Проблема происхождения этрусков и различные гипотезы древних и современных историков. Характер этрусского

искусства и ее связь с историческими событиями на Апеннинском полуострове VIII — I вв. до н. э. Архитектура этрусков. Основные черты градостроительства. Характерные особенности этрусских храмов. Своеобразие интерьеров этрусских храмов, отличающее их от интерьеров древнегреческих храмов. Свидетельства Витрувия о культовой архитектуре этрусков. Использование тосканского ордера. Погребальные сооружения и различные типы усыпальниц Черветри, Тарквинии и других этрусских некрополей. Скульптура этрусков. Материалы этрусских ваятелей. Декоративная храмовая скульптура и ее особенности: фигурные антефиксы, украшения фронтонов, акротерии. Погребальные памятники: фигурные крышки саркофагов и урн, надгробные стелы и их рельефы. Возникновение скульптурного портрета у этрусков и его связь с портретом греко-эллинистическим и римским. Живопись этрусских гробниц. Различная техника росписей. Композиция росписей и связь ее с архитектурой склепов. Особенности цветовой гаммы и сюжетов фресок VI века до н. э. Новые художественные черты в росписях этрусских гробниц IV — III вв. до н. э. Изменения сюжетов, стилевых принципов и живописной манеры. Утрата этрусками экономического и художественного значения во II — I вв. до н. э. и окончательное покорение их римлянами.

Тема 13. Искусство Римской республики (2 часа).

Искусство Римской республики, его трезво-практический характер. Ведущая роль гражданской, утилитарной архитектуры (мосты, акведуки, общественные здания). Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Значение этрусских традиций в римской архитектуре. Развитие новой строительной техники. Изобретение бетона, широкое применение арочных, сводчатых и купольных конструкций. Использование, интерпретация и развитие ордерной системы. Римский форум. Основные типы римского жилища: вилла, городской дом, инсула. Расцвет скульптурного портрета в Древнем Риме и культ предков. Проблема периодизации древнеримской монументальной живописи. Основные стили росписей в Помпеях и Геркулануме.

Тема 14. Искусство Римской империи (2 часа).

Искусство Римской империи. Решение задач архитектурного убранства Рима как главного города государства. Широкая постановка градостроительных проблем: идеология, эстетика, комфорт. Колизей и Пантеон — вершины римского строительного искусства. Решение темы триумфа в римской архитектуре (форумы и триумфальные арки). Основные черты исторического повествовательного скульптурного рельефа. Проблема сходства в римском портрете эпохи империи и тенденции к идеальной абстракции. 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 15. Катакомбное и раннехристианское искусство Византии (2 часа).

Историческое значение средневековой художественной культуры. Принципы периодизации и региональные особенности средневекового искусства. Кризис античной культуры. Формирование художественных принципов средневекового искусства на основе христианской идеологии.

Исторические особенности развития Восточной Римской империи. Неразрывная связь византийской художественной культуры с античными традициями. Исторические основы периодизации византийского искусства. Торжество христианской идеологии. Роль христианства в становлении и развитии художественного языка, основных видов и форм византийского искусства.

Искусство Восточной Римской империи в V—VII вв. Восточные провинции — Сирия, Палестина, Египет — и их значение в развитии ранневизантийского искусства. Культовая архитектура V—VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы).

Тема 16. История изобразительного искусства Византии. Искусство времени Юстиниана (2 часа).

Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527—565) в Константинополе. Базиликальные и центрические постройки Равенны V—VII вв. Монументально-декоративная живопись (мозаики Равенны, мозаики церкви Успения в Никее, фрески церкви Санта Мария Антиква в Риме).

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).

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

Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527—565) в Константинополе. Базиликальные и центрические постройки Равенны V—VII вв. Монументально-декоративная живопись (мозаики Равенны, мозаики церкви Успения в Никее, фрески церкви Санта Мария Антиква в Риме).

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).

Тема 18. Искусство Македонского ренессанса, династии Комнинов. . Искусство Палеологовского Ренессанс (2 часа).

«Македонский ренессанс». Искусство эпохи Юстиниана как образец для византийских «ренессансов» последующего времени. Монументальное искусство средневизантийского периода. Мозаики Дафни и Хозиос Лукас в Фокиде. Крестовокупольный храм и его изобразительная программа. Искусство 11 века; нарастание спиритуализации и отвлеченности в его художественном языке. Комниновская икона. Икона Богоматери Владимирской (ГТГ) и св. Григория Чудотворца (Эрмитаж).

Расцвет византийской культуры и искусства в IX—XII вв. (т. н. «македонский» и «комниновский» периоды). Особенности византийского крестово-купольного храма IX—XII вв. (Большая церковь монастыря Хозиос Лукас в Фокиде, церковь Успения монастыря Дафни близ Афин, церковь Феодора в Афинах). Сложение и разработка декоративной системы росписи крестово-купольного храма (мозаики Софии, церкви монастыря Хозиос Лукас, церкви монастыря Дафни). Книжная миниатюра IX—XII вв. («Хлудовская псалтырь», «Слова» Григория Назанзина, «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.

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (ШСЕМЕСТР)

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

Истоки, мировоззренческая основа, хронологические рамки культуры и искусства западноевропейского средневековья.

Поздний Рим и античные истоки искусства средних веков. Раннехристианское искусство как проявление распада античной художественной культуры. Христианская иконография (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Монументальная живопись раннего средневековья.

Культура и искусство «варварских» государств империи франков в V—X вв. Европа в эпоху «великого переселения народов» (конец IV— V вв.). Падение Западной Римской империи и образование «варварских» государств. Возникновение и христианизация европейских королевств. Города и монастыри – культурные центры средневековой Европы

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

Раннее Средневековье. Роль церкви в становлении и развитии культуры варварских государств. Искусство эпохи Меровингов. Архитектура. Расцвет декоративно-прикладного искусства и книжной миниатюры. Орнамент.

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

Развитое Средневековье. Романское искусство. Происхождение и смысл термина «романика». Романское искусство как синтез искусства варварских народов и Византии. Общеевропейский характер романского стиля и локальные школы. Архитектура. Замок. Город в эпоху зрелого феодализма. Утверждение формы базилики в церковной архитектуре. Храм-крепость. Стена и свод – как конструктивная основа зодчества. Взаимоотношение массы и пространства в романской архитектуре. Романский храм как основа синтеза искусств. Скульптура. Монументальная живопись. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство. Преобладание выразительного начала в романском искусстве.

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

Архитектура Южной Италии. Собор Святого Марка. Церковь Сан Миниато аль Монте. Собор и башня в Пизе. Церковь Сан Амброджо. Собор в Модене. Рельефы Моденского собора. Рельефы Бенедетто Антелами. Мозаики в Чефалу. Реконкиста. Дворец Алькасар в Севилье. «Портик Славы» церкви Сантьяго-де-Компостела. Росписи церкви Сан Клементе в Тауле. Великая хартия вольностей. Собор в Дерхеме.

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

Происхождение и смысл термина «готика». Ведущая роль города в формировании основ готического искусства. Архитектура, ее ведущая роль в искусстве XIII – XV вв. 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. Архитектура как основа синтеза искусств.

Скульптура. Рельеф и круглая пластика. Монументальная живопись. Преобладание витража. Разнообразие тематики в изобразительном искусстве. Появление реалистических элементов. Скульптурный портрет. Жанровые сцены в миниатюре и рельефных композициях. Общеевропейский характер готического

Тема 6. Готическое искусство Германии (2 часа).

Особенностью германской готики является новый тип однобашенного храма. Собор во Фрейбурге. «Кирпичная готика». Кельнский собор. Декор собора в Наумбурге. Рельефы «Страстей Христовых». Втиражи.

Тема 7. Готическое искусство Англии (2 часа).

Готика Англии возникла в конце 12 в. и просуществовала до 16 в. Характеристика архитектуры. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Кентерберийский собор. Собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. Готическая скульптура Англии. Книжная миниатюра. «Псалтырь королевы Марии»

Тема 8. Готическое искусство Испании (2 часа).

В готическую эпоху наиболее активно формируются испанская культура. Стиль «мудехар». Собор в Сант Яго де Компостела. Собор в Толедо. Собор в Севилье. Дворец Алькасар в Севилье. Каталонская школа живописи.

Тема 9. Готическое искусство Италии (2 часа).

Шелковая биржа в Валенсии. Ретабло. Искусство южной Италии. Собор в Монреале. Искусство Венеции. Миланский собор. Дворец дождей. Искусство Ломбардии, Тосканы. Пизанская и Флорентийская школа живописи.

РАЗДЕЛ 4 . ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (2 СЕМЕСТР)

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

Введение. Вопрос о Возрождении в современном искусствоведении. Историческое значение Возрождения. Происхождение термина «Возрождение». Хронологические рамки. Периодизация эпохи Итальянского Возрождения. Научно-философские основы Возрождения. Гуманизм. Неоплатонизм. Антропоцентризм. Обмирщение культуры и искусства. Место античной культуры в системе ценностей Итальянского Возрождения. Взаимоотношение науки и искусства в эпоху Возрождения. Рационализм как одна из основ мировоззрения эпохи. Утверждение реалистического метода в живописи. Обогащение видов и жанров изобразительного искусства, возрождение классического языка архитектурных форм. Исторические корни, общие закономерности и национальные особенности Возрождения.

Формирование социальных, политических и экономических, рост светских элементов в городской культуре. Развитие локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Флоренция—ведущий центр передовой итальянской культуры и искусства. Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII—XIV вв. Джотто — реформатор итальянской живописи треченто. Влияние Джотто на развитие монументальной и станковой живописи Италии. Итальянская скульптура XIII—XIV вв. (Никколо и Джованни Пизано). Художественное своеобразие сиенской школы треченто. Творчество Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо и Пьетро Лоренцетти. Связь науки с искусством. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л. Б. Альберти).

Тема 11. Искусство раннего Возрождения (2 часа).

Архитектура раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Творчество Ф. Брунеллески и Л. Б. Альберти. Сложение нового типа светского (палаццо, общественное здание, вилла) и культового (развитие идеи центрального и базиликального храма) зданий.

Скульптура раннего Возрождения. Выработка новых принципов пластического языка, основанного на пристальном изучении натуры и на обращении к античным традициям, в творчестве Донателло — ведущего мастера ренессансной пластики XV в. Развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) в творчестве Л. Гиберти, Я. делла Кверчи и А. Верроккио.

Живопись раннего Возрождения. Флорентийская школа XV в. Мазаччо — основоположник ренессансного реализма в живописи XV в. Художники-экспериментаторы — П. Уччелло, А. дель Кастаньо, А. Бальдовинетти. Средневековая мистика и реализм в искусстве Фра Анджелико. Противоречивый характер флорентийской культуры и искусства рубежа XV—XVI вв. Творчество С. Боттичелли.

Сиенская школа XV в. (Сассетта, Джованни да Паоло и др.). Живопись раннего Возрождения в Северной и Средней Италии. Творчество Пьеро делла Франческа, его интерес к проблемам передачи света и воздуха, его учение о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Археологические увлечения А. Мантеньи, его страстный интерес к античности. Гравюры Мантеньи. Умбрийская школа XV в. Культура и искусство раннего Возрождения в Венеции. Творчество Дж. Беллини, его интерес к пейзажу и портрету. Развитие венецианского колоризма и ренессансного реализма в творчестве В. Карпаччо.

Связь искусства Антонелло да Мессины с художественной культурой Нидерландов. Портреты Антонелло да Мессины.

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

Расцвет искусства Высокого Возрождения как итог всего предшествующего развития итальянской культуры. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности, гармонического единства мироздания.

Творчество Д. Браманте и А. Палладио — высшие достижения архитектурной мысли эпохи. Творчество Леонардо да Винчи — основоположника искусства Высокого Возрождения. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо. Его творческий метод и основные направления деятельности (живопись, скульптура, архитектура). Влияние Леонардо на развитие итальянского искусства первой половины XVI в. Творчество Рафаэля Санти, воплощение гуманистических идеалов эпохи в его монументальных и станковых произведениях. Рафаэль — портретист. Рисунки Рафаэля. Архитектурное творчество Рафаэля. Школа Рафаэля. Выражение гуманистических представлений и гражданственных идеалов времени в скульптурных и живописных произведениях Микеланджело. Микеланджело и античная традиция. Основные скульптурные и живописные произведения мастера. Трагический характер его позднего творчества. Микеланджело — рисовальщик. Архитектурные произведения. Влияние Микеланджело на современную ему художественную жизнь Италии.

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

Искусство средней Италии и Ломбардии. Венецианская школа XVI в. Роль Джорджоне в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции. Творчество Тициана, его жизнеутверждающий, гедонистический характер. Колоризм Тициана, полнокровность его художественного языка. Тициан— портретист. Венецианское искусство в конце XVI в. Творчество Я. Тинторетто и П. Веронезе. Брешианская школа.

Экономический, политический и идейный кризис в Италии в конце XVI в. Маньеризм и протобарокко как эпилог развития ренессансной художественной культуры.

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

Характерные черты. Главные представители классического направления в архитектуре Хуан Эррера, в скульптуре Алонсо Берругете, в живописи Алонсо Санчес Козьоль и Эль Греко.

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

Формирование и постепенное укрепление бюргерской культуры в нидерландских городах. Появление новых черт в искусстве Нидерландов. Пробуждение интереса к образному отражению в искусстве многообразия мира, различных проявлений человеческой индивидуальности. Зарождение портрета, пейзажа и бытового жанра в нидерландской религиозной живописи.

Истоки искусства нидерландского Возрождения: книжная миниатюра XIV— XV вв. и бургундская пластика (братья Лимбурги, К. Слютер). Ян ван Эйк — основоположник ренессансного искусства Нидерландов. Сосуществование реалистических и готических тенденций в нидерландском искусстве XV—XVI вв. Творчество Р. ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Г. Мемлинга.

Развитие портрета. Образ мира в нидерландском искусстве Возрождения. Демократические и фольклорные черты в живописи XV в. Реализм и фантастика в творчестве И. Босха. Искусство Питера Брейгеля Старшего как отражение идей нидерландской буржуазной революции. Образ природы в искусстве Брейгеля.

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

Исторические особенности политического и культурного развития Германии на рубеже XV—XVI вв. Социальная и идейная борьба в Германии в период Возрождения. Движение реформации и его влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Альбрехт Дюрер — ведущий представитель немецкого Возрождения. Связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии, интерес художника к достижениям ренессансного искусства Италии. Живописные и графические произведения Дюрера. Дюрер — рисовальщик. Творчество М. Грюневальда, Л. Кранаха, Г. Гольбейна Младшего. Портреты и рисунки Г. Гольбейна.

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

Франция. Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине XV в. Формирование нового французского искусства на основе достижений нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Французская живопись и книжная миниатюра XV в. Творчество Ж. Фуке.

Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло. Французский карандашный портрет XVI в. Развитие жанра портрета во французской живописи XVI в. Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Творчество Ж. Гужона и Ж. Пилона. Французская архитектура Возрождения. Строительство замков. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Лувр (Пьер Леско, Ж. Гужон).

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

Основные черты английской архитектуры. Уоллатон Холл - графство Ноттингемшир. Миниатюрист Исаак Оливер и Николас Хиллиард. Мраморная капелла в Эстергоме. «Мадонна Батори». Бенеш Райт. Мастер Литомержицкого алтаря. Павел из Левочи. Замок Вавел. Францишек Флорентчик. Габриэль Слоньский. Вит Ствош. Ян Жерницкий. Станислав Самостшельник.

5. ИСКУССТВО БАРОККО В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (V СЕМЕСТР)

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

Утверждение барокко в архитектуре и изобразительном искусстве Италии. Барочный синтез искусств. Архитектура барокко. Творчество Карло Мадерны, Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. Архитектурные и декоративные ансамбли барокко. Скульптура барокко. Своеобразие пластического языка Бернини. Портретное творчество Бернини.

Болонская школа. Основные направления изобразительного искусства Италии XVII в. Болонская академия братьев Караччи и сложение академического направления в живописи Италии. Эклектичность творческого метода болонского академизма. Творчество братьев Карраччи и их последователей: Гвидо Рени, Гверчино и Доменнкино. Монументально-декоративная живопись барокко: декоративные росписи Пьетро де Кортоне, Джованни Б. Гаулли, Андреа Поццо и др. Живопись Венеции и Генуи XVII в. (Лука Джордано, Бернардо Строцци и др.). Развитие жанра романтического пейзажа в итальянской живописи конца XVII — начала XVIII в. Пейзажи Сальватора Розы и Алессандро Маньяско. Реалистическое искусство болонского живописца Джузеппе Мария Креспи.

Караваджизм. Реализм Микеланджело да Караваджо и его влияние на европейскую живопись. Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Особенности

художественного языка и демократизм образов Караваджо. Орацио Джентилески. Джованни Баттиста Караччоло. Бартоломео Манфреди. Орацио Борджанни.

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

Особенности исторического развития Испании. Значение Реконквисты и создания национальной культуры. Золотой век испанского искусства. Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614). Субъективно-мистический, трагический характер его творчества. Творчество Эль Греко — отражение кризиса гуманистических идеалов в испанском искусстве рубежа XVI—XVII вв. Реалистическое искусство Севильи и Валенсии — ведущих художественных центров Испании. Портреты «инквизитора Ниньо де Гевара», «Ортенсио Парависино» Хусепе Рибера (1591 – 1652). Эмоциональность образов, использование народных типов в религиозной тематике: «Св.Иероним в келье», «Св. Инесса», «Хромоножка». Франсиско Сурбаран (1598 – ок. 1664). Сочетание аскетической суровости, элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов. «Посещение св. Бонавентуры Фомой Аквинским». Сурбаран – мастер натюрмортов и портрета. Диего Веласкес (1599 – 1660) – величайший испанский художник, один из крупнейших мастеров европейского реализма. Реалистическое искусство Диего Веласкеса — вершина развития испанской художественной школы XVII в. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Веласкес — колорист. Влияние творчества Веласкеса на европейскую живопись XVIII—XIX вв. Диего. Обращение к бытовым и народным темам. Утверждение духовной красоты и достоинства человека труда. «Завтрак», «Водонос». Работа в качестве придворного художника в Мадриде. Мифологические сюжеты: «Вакх». Историческая живопись. «Сдача Бреды». Поздний период творчества. «Менины», «Пряхи», «Венера перед зеркалом». Мастерство Веласкеса - портретиста: портрет «Папы Иннокентия X», «Оливареса». Серия портретов шутов и карликов. «Эль Примо». Портреты Филиппа IV». Значение творчества Веласкеса для развития европейского реалистического искусства. Э. Мурильо (1617 – 1632)- «Мальчик с собакой»

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

Нидерландская революция конца XVI в. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли родовой аристократии и богатого патрициата в общественной жизни страны. Расцвет фламандской культуры и искусства в первой половине XVII в.

Барокко — господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII в. Полнокровный реализм, жизнерадостность и торжественная праздничность фламандской живописи. Питер Пауль Рубенс — глава фламандской школы XVII в. Человек и природа в творчестве Рубенса. Влияние Рубенса на развитие фламандской живописи. Творчество Антониса ван Дейка и его значение для развития европейской портретной живописи XVIII в. Демократическое искусство Якоба Йорданаса. Художественные особенности фламандского натюрмортов (творчество Франса Снейдерса). Жанровая живопись в творчестве Адриана Браувэра (Броувера) и Давида Тенирса Младшего.

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

Образование Голландии. Расцвет экономики и торговли, подъем национальной культуры, развитие науки и материалистической философии. Живопись — ведущий вид искусства в Голландии. Укрепление реалистических тенденций. Развитие бытового и портретного жанров, пейзажа и натюрмортов (проблема художественной специализации).

Историческая периодизация голландского искусства XVII в. Творчество Франса Хальса — основоположника реалистического портрета XVII в. и развитие голландской национальной художественной школы. Расцвет бытового жанра — самого популярного в голландской живописи, определившего специфику ее развития. 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. Внутренний мир человека, разнообразие и глубина его душевных переживаний—основное содержание его искусства. Художественная система Рембрандта. Роль света в его искусстве. Рембрандт — колорист. Исторические, мифологические и жанровые полотна. Портрет. Рисунки и офорты.

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

Франция — классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургии, архитектура и изобразительное искусство). Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Классицизм — ведущий стиль французского искусства XVII в. Связь эстетики классицизма с философией рационализма. Поиски универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения.

Никола Пуссен — основоположник классицизма в европейской живописи. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Мифологические и исторические картины. Образ мира в пейзажах. Пуссен — рисовальщик. Влияние творчества Пуссена на европейскую живопись XVIII — XIX вв. Классицистический пейзаж в творчестве Клода Лоррена.

«Живописцы реальности» и их значение в сложении реалистического направления во французском искусстве XVII в. Творчество Ж- де Латура и братьев Ленен.

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

Искусство и культура Франции в период правления Людовика XIV. Роль Академии живописи и скульптуры в развитии придворного искусства французского абсолютизма. Французский портрет второй половины XVII в. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. 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 Булль.

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

Историческая периодизация и основные художественные центры европейского искусства XVIII в. Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Общеввропейское значение французской культуры и искусства. Идеи Просвещения и развитие классицизма в архитектуре Франции второй половины XVIII в. Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло и др.). Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание дессю-депортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Антуан Ватто — крупнейший представитель французского искусства XVIII в. Его обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Ватто — рисовальщик. Расцвет стиля рококо во французской живописи 1730— 1740 гг. Франсуа Буше. Его творчество «первого художника» двора Людовика XV. Эволюция искусства

рококо в творчестве Оноре Фрагонара. Предромантические черты портретного творчества Фрагонара. Архитектурные пейзажи Юбера Робера.

Поэтизация нравов «третьего сословия» в творчестве Жана Батиста Симеона Шардена и Жана Батиста Греза. Натюрморты Шардена. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза. Французский портрет XVIII в. (Морис Кантен де Латур). Монументальная, станковая и декоративная пластика (творчество Этьена Мориса Фальконе и Жана Антуана Гудона).

Тема 8. История изобразительного искусства Италии XVIII в (2 часа).

Экономический и политический упадок итальянских государств, большей частью утративших свою независимость. Развитие искусства позднего барокко в Риме и Венеции. Монументально-декоративные ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтан Треви в Риме). Рим — центр европейской художественной жизни XVIII в. Венецианская художественная школа XVIII в. Творчество Себастьяно Риччи и Джованни Баттиста Пьяццетты. Монументально-декоративная живопись Джованни Баттиста Тьеполо. Пространственный и живописный размах его иллюзионистических композиций. Рисунки и офорты Тьеполо. Работы Тьеполо за пределами Италии (в Германии, Испании, произведения Тьеполо в России).

Итальянский пейзаж XVIII в. Архитектурные фантазии Джованни Баттиста Пиранези. Развитие жанра архитектурного пейзажа - ведуты в творчестве Л. Карлевариса, А. Каналетто и Б. Белотто. Поэтические городские пейзажи Франческо Гварди, особенности его живописной системы. Значение венецианского колоризма для европейской живописи XVIII—XIX вв.

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО КЛАССИЦИЗМА (VICEMЕСТР).

Тема 9. История изобразительного искусства Англии XVIII в (2 часа).

Англия. Революция 1640—1660 гг. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической политической экономии, распространение идей Просвещения).

Уильям Хогарт — основоположник реализма в английской живописи XVIII в. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта. Обличение пороков английского общества. Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX в., на становление политической и бытовой карикатуры.

Расцвет портретного жанра в английском искусстве 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.

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

В 17 в. экономическая разруха препятствовала строительству. Многие немецкие художники вынуждены были покинуть пределы родины и выехать за границу: Эльсгеймер и Лисе — в Италию, Паудисс — в Голландию, Неллер — в Англию. И все же с середины 17 в. наступает новый этап в развитии немецкого искусства — в нем формируются тенденции, получившие продолжение в искусстве позднейшего времени. Официальным господствующим направлением в немецком искусстве становится барокко. С конца 17 в. в Германии бурно развивается строительство и в городах и в пригородных резиденциях — чуть ли не каждый немецкий феодал делает попытку создать маленький Версаль в своих владениях. Наибольшее число церквей, дворцов и замков с павильонами в регулярных парках создается в Баварии, Саксонии, Пруссии. На севере Баварии, в Вюрцбурге,

местопребывании франконских епископов, работал один из создателей немецкой барочной архитектуры 18 в.— Бальтазар Нейман. Его самым выдающимся сооружением была вюрцбургская Резиденция. Второй выдающийся мастер немецкого барокко — Маттеус Даниель Пеппельман был менее плодовит, чем Нейман, но и единственного оставшегося незавершенным его произведения—ансамбля Цвингера в Дрездене — достаточно, чтобы выдвинуть Пеппельмана в первые ряды немецких архитекторов также Андреас Шлютер, Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф.. Другая линия развития пластики получила яркое развитие в творчестве Андреаса Шлютера. Живопись Германии одного направления связана с архитектурой — это монументально-декоративная и портрет — Бальтазар Деннер.

Карл Гонтард явился первым представителем классицизма в берлинской архитектуре. Одновременно работал Карл Готхард Лангханс. Дворей в Верлице отстраивался Вольгельмом фон Эрдмансдорфом.

Антон Рафаэль Менгс (1728—1779), бывший в молодости выдающимся портретистом. Сблизившись с Винкельманом, Менгс стал убежденным приверженцем его доктрины. В Германии XVIII века портрет оказывается областью, в которой усилившиеся к концу столетия реалистические тенденции могли проявиться с наибольшей свободой.

Портретистом немецкой буржуазии был живописец Антон Граф (1736-1813). Им создана целая галерея современников. В портретах Графа проявляется не лишенное гордости достоинство, которое отличало передовых представителей третьего сословия. Значительнейшим мастером буржуазного реализма в Германии стал Даниэль Ходовепкий (1726-1801), переселившийся в 1743 году в Берлин из Польши.

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

В XVII в. Отмечается подъем в архитектуре Чехии. Стиль барокко приобрел обширное распространение. Образец барочного сооружения является церковь св. Микулаша. Начата архитекторами Кристофом Динценхофером, Килианом Игнацем Динценхофером, Ансельмо Лураго. К раннему чешскому барокко светской архитектуры относится Вальдштейнский дворец на Малой стороне Праги. Начат архитектором Андреа Спецца, джованни Пиеррони. Центральное место в архитектуре занимает дворец графа Черни на Лоретанской площади архитекторов Франческо каррати и Ансельмо Лураго.

Широко известен замок Кукс архитектор Джованни Батиста Алипранди. Классическому стилю относится замок в Добржише архитекторы Джовани Сервандони и Робер де Котт. Матиас Бернард Браун – крупнейший мастер скульптуры Праги. Наряду с Брауном известным скульптором Центральной Европы был Фердинанд Максимилиан Брокф. Основоположником чешской живописи барокко был Карел Шкрета Шотновский из Заворжиц. Для раннего классицизма относится творчество Петра Брандла. Видным портретистом Центральной Европы был Ян Купецкий. Выдающимся венгерским художником был Адам Маньоки. Декоративно прикладное искусство прославилось в применении особой технологии обработки стекла. Придворный мастер Каспар Леман и Михаэль Мюллер. Выдающимся мастером чешского художественного стекла был Игнациус Прейслер.

Одновременно церкви главных центров Польши строятся в духе итальянского барокко, распространяемого орденом иезуитов. Костел Петра и Павла в Кракове, построенный по образцу церкви Джезу в Риме североитальянскими архитекторами Джан Мария Бернардони и Джованни Тревано. К концу 17 в. польская архитектура постепенно приобретает все большую самобытность. Крупнейшим мастером конца 17 — начала 18 в. был уроженец Утрехта Тильман ван Гамерен. В первой половине 18 в. в Польше развивается позднее барокко с преувеличенной декоративной усложненностью членений, изогнутостью линий, легкостью и дробностью форм. Заметную роль в художественной жизни страны играл познанский цех, лучшим мастером которого был Крыштоф Богушевский. Для его творчества характерен алтарный образ св. Мартина. Лучшими польскими портретистами на протяжении 17 в. являлись Бартоломей Стробль, Мартин Альтомонте, Ян Третко, Ежи Ши. В Гданьске

же в 17 в. получило наибольшее развитие и искусство гравюры был Иеремия Фальк. Церковное строительство - это Костелы. Таков Евангелический костел в Варшаве. Крупнейшим мастером польской монументально-декоративной пластики второй половины 18 в. был француз Андре Жан Лебрэн (1737—1811), ученик Пигаля. Особое значение имели те приезжие мастера, которые органически вошли в историю польского искусства, связав с ним лучшие годы творчества. В первую очередь следует назвать имена Марчелло Баччиарелли и Бернардо Белотто. Баччиарелли. Начало поворота к классицизму проявляется в середине 18 в. в творчестве Тадеуша Кунце.

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

Значение Великой французской революции в истории западноевропейской культуры XIX в. Идеи преобразования мира на основах Свободы, Равенства и Братства. Реформы Конвента в области искусства. Установка на моральные и просветительские функции искусства. Значение революционных праздников, их художественное оформление, ориентация на античное наследие. Идеалы и образы неоклассицизма в искусстве периода Революции.

Роль Жака Луи Давида в политической и художественной жизни Франции этого времени. Воплощение гражданского, героического идеала в картинах

«Клятва Горациев», «Брут». Значение античного наследия в творчестве Давида. Особенности стиля: лаконизм живописного языка, главенство пластического начала, величие и ясность образов. Попытка воплощения современного события как великого героического деяния - «Клятва в зале для игры в мяч». «Смерть Марата» - новый тип мемориально-исторической картины. Актуальность программы картины «Сабинянки». Творчество Давида в период Консульства и Империи. Идеализация Наполеона («Наполеон на перевале Сен-Бернар»). Прославление императора в официозно-парадном полотне «Коронация Наполеона I».

Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи. Ориентация на архитектуру императорского Рима. Статуя Наполеона работы Антонио Кановы; «Юпитер и Фетида», «Ромул - победитель Акрона» Жана Огюста Доминика Энгра. Батальная живопись периода Империи. Образ Наполеона в творчестве Жана Антуана Гро: от героической патетики портрета.

«Романтическая битва» во Франции в 20-е годы. Либеральные идеи, оппозиционность романтиков по отношению к режиму Реставрации. Трагическое восприятие реальности. Роль исторической картины в живописи французского романтизма. «Плот Медузы» Теодора Жерико. Реальное событие как повод для создания актуальной исторической аллегии. Картина гибели, смерти, отчаяния и надежды.

Эжен Делакруа - центральная фигура французского романтизма в живописи. Красочная зрелищность воплощения трагических сюжетов. 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. Связь этих произведений с образами и идеями, рожденными Великой революцией 1789 г.

Тема 13. Искусство Испании кон. XVIII - нач. XIX века (2 часа).

Экономическое состояние Испании в 18 веке. Формирование нового буржуазного уклада. Революционные выступления в Испании. Развитие буржуазного просветительства, подъем культуры и искусства под лозунгом национального характера и народного просвещения. Творчество Ф. Гойи. Реалистический творческий метод художника. Обличение пороков господствующего класса феодалов и католической церкви с провозглашением идеалов гуманности и справедливости сказывается в творчестве Гойи. Вторжение французов в Испанию послужило поводом для создания картин «Восстание 2 мая.» и «Расстрел со 2 на

3 мая 1808 г». Работа над листами из серии офорта. Создание росписей церкви Св. Антония в Мадриде.

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

Искусство Англии XIX в. Развитие романтического пейзажа в английской живописи. Д. Констебл. Живопись Англии у истоков импрессионизма. У. Тернер. Викторианская эпоха в искусстве. Неоготика и интерес к национальному архитектурному наследию. Ч. Бэрри. Дж. Пакстон. Поздний романтизм как особая стадия эволюции романтизма. Прерафаэлиты в Англии. Творчество Миллеса. У. Блейк. У. Моррис. Д. Г. Россети. Новые тенденции в обращении архитектуры и скульптуры к историческим стилям.

Неоклассические и академические корни скульптуры. Проблема подражания античности и Ренессансу. Темы и сюжеты в скульптуре.

Искусство Германии XIX в. Политическая раздробленность Германии. Войны с Францией. Романтизм в Германии, как реакция на французскую буржуазную революцию, и проблема обновления традиционных средств иносказания. Специфика романтического пейзажа в немецкой живописи. Творчество Фридриха Овербека, Петера Корнелиуса, К.Д. Фридриха, К. Блехена, А. Ретеля, К. Лессинга. Идеализация и подражание средневековым формам в религиозном искусстве назарейского братства. Поиск синтеза искусств на основе тотальной символической формы. Ф.О. Рунге. Классицизм в немецкой скульптуре Х. Рауха.

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

Содержание термина «реализм», его расширительное и более узкое употребление как обозначение периода в истории искусства XIX в.

Возрастание роли бытового жанра в живописи середины XIX в. Описание быта, демократизм и социальная тенденциозность жанровой живописи. Поиски нового положительного героя и новых этических ценностей в творчестве крупнейших французских художников эпохи реализма.

Расцвет карикатуры во Франции середины XIX в. Оноре Домье - выдающийся французский карикатурист, график и живописец. Постав Курбе и его роль в утверждении и пропаганде реализма. Пафос объективного изображения действительности, аллегорический характер ее истолкования и монументальность формы («Дробильщики камня», «Похороны в Орнане», «Мастерская художника»).

Идеализация крестьянского труда и крестьянской жизни в творчестве Жана Франсуа Милле. Поэтические и философские элементы искусства Милле. Эпическая значительность композиции, величие и достоинство героев («Сеятель», «Собирательницы колосьев»).

Становление французского национального пейзажа как программная задача «Барбизонской школы». Барбизонская школа живописи — образ природы в творчестве барбизонцев и в современной литературе (Г. Флобер, братья Гонкуры и др.). Этапы развития школы. Характеристика творческих индивидуальностей барбизонцев:

— Теодор Руссо — основатель школы. Анализ композиционного мышления художника и техники живописи. «Вид в окрестностях Гранвиля», 1833 г. — программное произведение школы. «Рынок в Нормандии», «Пейзаж с пахарем», «Пейзаж с мостиком», «Пейзаж» — сравнение с пейзажами романтиков и классицистов.

Тема 16. Искусство импрессионизма (2 часа).

Происхождение термина. Роль Эдуарда Мане в формировании новой живописной концепции («Завтрак на траве», «Музыка в Тюильри», «Бар в «Фоли Бержер»). Истоки импрессионизма, его внутренняя эволюция, формально-стилистические приемы, устойчивые изобразительные мотивы и сюжеты. Особенности пейзажного жанра в творчестве импрессионистов («Купанье в Буживале», «Восход солнца. Впечатление» Клода Моне, «Тропинка в лесу» Пьера Огюста Ренуара). Последовательность работы на пленэре и наблюдение изменчивых природных феноменов. Этюд как основная форма живописной системы импрессионизма. Город в живописи импрессионистов. Особенности городского пейзажа («Бульвар Капуцинок» Моне). Герои импрессионизма как неразрывная часть

городской жизни, отказ от морализирования и дидактики («Кафе на Монмартре», «Любители абсента» Эдгара Дега). Балет в творчестве Дега. Темы праздника и развлечений в произведениях импрессионистов. Галантные сцены и чувственное обаяние жизни в творчестве Ренуара («Бал в «Мулен де ла Галетт»), Живописная система импрессионизма. Светоносность, разложение красочного тона, использование системы дополнительных цветов, отдельный мазок и импровизационность метода. Неожиданные и необычные точки зрения, композиционные срезы, фрагментирование изображения.

Тема 17. Искусство постимпрессионизма (2 часа).

Постимпрессионизм во французской живописи конца XIX в. Общепринятость и условность термина, объединяющего неоимпрессионистов, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека. Влияние импрессионизма на их творчество и неудовлетворенность интерпретацией мира художниками-импрессионистами. Стремление постимпрессионистов к воссозданию целостной картины мира, поиск экспрессивных форм творческого преобразования натуры, активизация и символизация художественных средств.

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»).

Поиски стабильности и гармонии в художественной системе Поля Сезанна.

Винсент Ван Гог - личность художника, значение субъективного начала в его искусстве. Картина трудов и дней крестьян как неразрывная часть мироздания, природного и космического коловращения в пейзажах Ван Гога («Сеятель», «Красные виноградники в Арле», «Звездная ночь»). Смысловое значение цвета, напряженность сочетаний ярких, чистых красок, цветовая, фактурная и экспрессивная выразительность мазка.

Концепция «синтетического искусства» у Поля Гогена. Творчество Анри де Тулуз-Лотрека. Острота социальных характеристик деклассированных персонажей («В кафе»). Ирония и гротеск изображения сцен с участием артистов кабаре: Жанны Авриль, Аристида Брюана, Ша-ю-Као. Экспрессия и лаконизм графического стиля Тулуз-Лотрека.

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

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

Технический прогресс как мощный фактор развития современной архитектуры. Широкое внедрение новых материалов и конструкций (металлические каркасы, железобетон, новые конструкции перекрытий, пластические возможности монолитного железобетона). Формообразующие возможности новых конструкций.

Основные проблемы архитектуры модерна. Общие черты произведений архитектуры модерна. Оригинальная теория «органической архитектуры» американского архитектора Френка Ллойда Райта. Поиск соединения современных конструкций, функциональных задач архитектуры и ее связи с природой («Дом над водопадом»). Необычность и динамизм пластического замысла Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Функционализм (конструктивизм, рационализм) в европейской архитектуре 20-х годов. «Баухауз» (дом строительства). Теория и архитектурная практика его создателя Вальтера Гропиуса. Новые методы обучения архитекторов и дизайнеров. Э. Мендельсон – архитектор Германии. А. Гауди – архитектор стилизаторского декоративизма.

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

Творчество Людвиг Мис ван дер Роэ. Проекты небоскребов: цельность геометрических форм каркасных зданий со сплошным остеклением. Реализация этих проектов после Второй мировой войны в США (жилые дома в Чикаго).

Теория и архитектурная практика французского архитектора Ле Корбюзье. Эстетизация техники, «культ» машины и уподобление работы архитектора инженерному проектированию («дом - машина для жилья»). Прямая связь функции здания, его конструкции и архитектурной формы. Пять принципов новой архитектуры Ле Корбюзье и их социально-этическое обоснование. Легкость, простота, ясность построек Ле Корбюзье (вилла Савуа, Дом Центросоюза в Москве). Утопичность градостроительных идей Ле Корбюзье. Жилой дом в Марселе, спроектированный как микрогород (Лучезарный дом).

Влияние Гропиуса, Миса ван дер Роэ, Ле Корбюзье на формирование интернационального стиля в современной архитектуре после Второй мировой войны. Практические возможности и художественные приемы в послевоенной архитектуре.

Некоторые особенности современного градостроения. Утопические проекты и реальность. Проектирование больших комплексов, концепции микрорайонов, городов-спутников.

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

Основные направления изобразительного искусства XX века. Искусство именуемое «авангард». **Ф о в и с т ы**.

В группу входили различные по своему творческому лицу художники: жизнерадостный Матисс и глубоко трагичный, склонный к религиозной мистике Руо, художник-реалист Марке, холодный рационалист Дерен, отличающийся повышенно экспрессивным восприятием мира Вламинк, Дюфи.

А. Матисс – «Танец», «Музыка», «Красные рыбы».

А. Марке – «Мост Сен-Мишель в Париже», «Дождливый день в Париже Нотр-Дам», «Купание».

Ж.Руо «Распятие», «Христос среди насмешников», «Клоуны».

А. Дерен «Темза у Лондонского моста», «Субботный день».

Р. Дюфи «Лодка на Сене», «Лужайка ипподрома».

М. де Вламинк «Цирк», «Наводнение в Ирви».

К у б и з м. Следующим этапом в формировании формалистической живописи был кубизм, возникший почти одновременно с фовизмом. Он зародился в 1907 г. в Париже и был первым открыто формалистическим течением. Основоположники кубизма — Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Как уже упоминалось, художники-кубисты исходили из мысли Сезанна о том, что в основе природы лежат простые стереометрические объемы — шар, цилиндр, конус, хотя сам Сезанн никогда не обнажал геометрического скелета предметов, лишь подразумевая его при построении объемов.

Тема 4. Искусство пуризма, футуризма, метафизической живописи (2 часа).

1918 г. – манифест «**пуризма**». Основоположники – Амеде Озанфан и Шарль Эдуард Жаннере (Ле Корбюзье). Основное положение пуристов – выражать «общее, статическое, неизменное», основываясь на геометрическом принципе кубизма. Пуризм использовал систему геометризации пластической формы для создания живописных произведений, тесно связанных с конструктивизмом в архитектуре. Эти приемы были предназначены для монументального искусства – панно, декоративных фризов. Примером служат гобелены, вытканые по картонам Корбюзье и Жана Лорса. Творчество Фернана Леже.

Родственным кубизму течением был «**футуризм**», в основе которого лежало стремление освободить культуру и искусство от бремени прошлого и восславить современность, вводя время в картины, как важный фактор. Главным было стремление

передать ощущение быстроты движения. Футуристы строили свои картины на расчлененных элементах предмета, повторяющихся многократно на холсте в разных местах, как бы фиксируя повторные этапы движения тел в пространстве. 1909 г. – манифест футуристов, написанный писателем Маринетти.

Художники этого направления:

Умберто Боччони – «Материя», «Развитие бутылки в пространстве», «Голова + Свет + Окружение».

Джакомо Балла – «Выстрел из ружья», «Полет ласточек».

Карло Кара – «Похороны анархиста Галли», «Всадник», «Композиция с ТА».

Джино Северини – «Пан-Пан», «Автобус».

Отличительная черта **«метафизической живописи»** – механизация и обезчеловечивание образа. В картинах метафизиков мертвый мир неодушевленных предметов подменяет живую природу. Художники этого направления:

Джорджо де Кирико – «Пророк», «Великий метафизик».

Карло Кара – «Мальчик к западу».

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

Предшественники экспрессионизма: Э. Мунх – «Крик», «Муж и жена», «Танец на берегу». Группа «Мост». Основные положения этого движения. Движение «Голубой всадник». Художники: Ф. марк, А. Маке., В. Кандинский.

Диапазон работ: от «Коровы. Желтое, красное, зеленое» до «Потоп». Общественно-политические настроения, влияющие на содержание произведений художников этого течения.

Группа «Дада». Программа дадаистов, вытекающие настроения и чувства членов этого движения. Основатели дадаизма: Г. Арп, М. Эрнст, М. Дюшан, Ф. Пикабия, Ман Рей.

Художники направления:

Эмиль Хансен – Нольде – «Жизнь Христа», «Пророк», «Белые стволы», «Красные маки».

Франц Марк – «Желтые лошади», «Башня синих лошадей», «Судьба животных».

Пауль Клее – «Сенекио», «Растения», «Красные и белые купола».

Отто Дике – «Война», «Прагерштрассе», «Мать с ребенком», «Автопортрет в образе Марса».

Альфред Кубин – «Семь смертных грехов», «Дикие звери», «Пляска смерти», «Демоны и призраки».

Оскар Кокошка – «Сила музыки», «Св. Вероника», «Портрет «Художника-вырожденца», «Фермопилы».

Абстракционизм – «беспредметное» искусство Василия Кандинского «Композиция №6», «Беспредметное».

Супрематизм – система из перекрывающихся друг друга форм чистого цвета, создающей ощущение глубины и перспективы казимира Малевича «Черный квадрат», «Супрематизм».

Художники направления:

Поль Реньян – Франтишек Купка – «Собор», «Два синих».

Пит мондриан – «Композиция «А», «Композиция», «Композиция с красным, желтым и голубым».

Тео ван Дусбург – «Арифметическая композиция».

Ханс Хартунг – «Т.1955 – 16», «Т. 1956 – 7».

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

Движение «неореализма» вдохновлялось принципами народности и реалистического отражения действительности. Ведущую роль играли художники – члены революционных пролетарских партий, имевших опыт антифашистской борьбы, участники движения Сопротивления.

Франция – группа неореалистов – Андре Фужерон «Парижанки на рынке», «Алжирские дети», «Памяти Андре Улье», Борис Таслицкий «Смерть Даниэль Казанова».

Италия – Болонья – Ренато Гуттузо – «Расстрел патриотов», «Битва Гарибальди у моста Аммиральо».

Габриеле Муки – «Отдыхающий рыбак», «Пражское восстание».

Англия – Огастос Джон, Джекоб Эпстайн, Поль Хогарт, Клиффорд Роу, Эрн Брукс.

Тема 7. Искусство социалистических стран (2 часа).

Общая характеристика. Основные прогрессивные тенденции искусства стран Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польши, ГДР основываются на громадных достижениях строительства народного хозяйства и культуры в странах народной демократии.

Болгария – Илия Петров «Расстрел», Стоян Венев «Встреча Советской Армии в Болгарии», «Прощание», «Возвращение партизана».

В. Димитров-Майстера – «Все для фронта», «Жница».

Цанко Лавренов – «Старый Пловдив».

Скульптор Иван Лазаров – «Мойщица».

Иван Фунев – «Партизан» в г. Златица, группа «На корейской земле».

Румыния – Корнелиу Баба – «Отдых в поле».

Штефан Сэни – «Сплавщики леса», «Подпольная типография», «Партизан».

Октавиан Ангелуца – «Проба стали».

Гаврил Миклоши – «Гривица в 1933 г.».

Венгрия – Аурел Бернат – «Начало рабочего движения в строительной промышленности».

Иштван Сеньи – «Сельская улица», «Излучина Дуная».

Дьердем Конечны – «Перед бурей».

Янош Блашка – «Сталевар»

Скульптор Шандор Микуш – «Борьба», «Женщина со змеей».

Иожеф Шомодьи – «Женщина с лопатой».

Чехословакия – Ян Чумпелик – «На рассвете февральского дня».

Иозеф Брожа – «Февраль».

Алоис Фишарек – «Портрет мальчика».

Вацлав Рабас – «Конец зимы», «Лето в поле», «Песнь труда».

Скульптор – Карел Покорный – «Братство», «Памятник Божене Немцовой»,

Гравер – Карел Штех – «Воздушное нападение», «Гуситы».

Польша – Фелициан Щенсный-Коварский «Странник», «Пролетариатчики».

Войцех Вейсса – «Манифест».

Збигнев Пронашко – «Людвиг Сольский», «Адам Мицкевич».

Анджей Струмилло – «За право на труд».

Скульптор Ксаверий Дуниковский – «Голова рабочего», «Портрет Мохаммеда Хаграса».

Графики – мастера плаката – Тадеуш трепковский – «Нет», «Слава освободителям»,

Германская Демократическая Республика – Макс Лингнер – «Две войны – две вдовы».

Ганс Грундиг – «Помните об атомной бомбе».

Берт Хеллер – «Портрет Бертольда Брехта», «Гаврош».

Скульптор - Фриц Кремер – «Памятник жертвам фашизма в Бухенвальде».

График – Вернер Клемке – иллюстрации к «Декамерону», к поэме в. Маяковского «Хорошо».

Иозеф Хекенбарт – к «Дон Кихоту».

Тема 8. Искусство риджионализма (2 часа).

В тридцатые годы под флагом возвращения к реальности выступает реакционное течение в искусстве- американский риджионализм. Течение риджионалистов-почвенников сложилось в период глубокой депрессии, которая последовала за мировым экономическим кризисом 1929-1933 гг.

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

Сюрреализм – кризис буржуазного искусства. Манифест «сюрреализма» написан был Андре Бретон. Основная мысль – призыв к отказу от рассудочности, к подражанию творчеству душевнобольных, как беспрепятственному выражению прирожденного инстинкта и биологических импульсов, освобожденных от контроля разума.

Сюрреалисты рассматривали искусство как средство субъективного самовыражения и перехода от рассудочной реальности к некой «сверхреальности», воплощающей подлинную природу человека, свободную от рассудка и морали.

Художники – сюрреалисты:

Макс Эрнст – «Лес», «Ангел очага».

Хуан Миро – «Материнство», «Женщины и птица в лунном свете».

Рене Магритт – «Вероломство образов», «Красная модель», «Всеобщая гравитация»,

Сальвадор Дали – «Постоянство памяти», «Пылающий жираф», «Антропоморфный шкаф», «Сон».

Общедоступное, массовое искусство – **поп-арт**. Первым термин применил критик Лоуренс Элоуэй.

Ключевые фигуры – Ричард Гамильтон, Эдуардо Паолоцци «Я была игрушкой богача».

Художники – Д. Хокни, Р. Б. Китаж.

Оп-арт – оптическое искусство, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Творчество Виктора Вазарели, Карлоса Круус-Диеса, Энрике Матоса

Лэнд-арт – ландшафтное искусство. Характерная черта – использование пейзажа и ландшафта, как составных частей произведения и при этом человек старается по минимуму вмешиваться в природные структуры, чтобы не навредить

Роберт Смитсон – «Скат Амарило».

Свой вклад в развитие лэнд-арта внесли англичане Ричард Лонг, Энди Голдзуорти, Ричард Шиллинг, американцы Уолтер де Мария, Майкл Хейзер.

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, 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

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, ассиметрия.

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, Леоахара.
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, буккеро, 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, олиториум,

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, виадуки, 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, кубикула, 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 искусство. Снижение интереса к реальности во имя передачи символично-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 *arg 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 Левочах, 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, асимметричность, 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 Аахитектуре. 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. Твочество Питера Пауля Рубенса.
  3. Творчество Антониса Ван Дейка.
  4. Творчество Якоба Йорданса.
- Твочество Адриана Броувера, Дэвида Тенирса.

Термины: патрициат, аристократия,

Выполнить:

1. Анализ произведений Ван Дейка, Иорданса, 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 Флакسمан.

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 архитектур.
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 Бернард 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. Ампир – 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: ампир, 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 риджионализма (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](#)]

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 вазапись: функции в культуре, этапы развития.
18. Образ человека в искусстве Древней Греции.
19. Этрусская скульптура.
20. Шедевры древнеримской архитектуры.
21. Форумы Древнего Рима.
22. Достижения римского скульптурного.
23. Мозаики и фрески Древнего Рима.
24. Гибель и новое открытие Помпей.
25. Образ романского собора.
26. Скульптура романского периода.
27. Убранство романского интерьера.
28. Готический собор как образ мира.
29. Архитектурно-художественное убранство соборов Парижа.
30. Памятники испанской готической архитектуры.
31. Альгамбра — комплекс дворцов и садов.
32. Образы готической скульптуры.
33. Витражи готических соборов.
34. Образ человека в искусстве Возрождения.
35. Общее и отличное в изображении человека в эпохи Античности и Ренессанса.
36. Гуманизм искусства эпохи Возрождения.
37. Шедевры архитектуры Возрождения.
38. Гении Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело.
39. Пространство и время в творчестве художников Возрождения.
40. Портрет в живописи Леонардо да Винчи и Рафаэля.
41. Шедевры Северного Возрождения.
42. Хиеронимус Босх — автор мистических фантазмагорий.
43. Творчество Питера Брейгеля Старшего.
44. Эволюция личности в автопортретах А. Дюрера.
45. Шедевры архитектуры стиля барокко.
46. Роль понятия времени в живописной концепции позднего Ренессанса и барокко.
47. Образы Рембрандта.
48. Жизнеутверждающее искусство Рубенса.
49. Открытия Веласкеса в области цвета, света и композиции.
50. Живопись классицизма.
51. Шедевры архитектуры стиля классицизм.
52. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля.

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

(1, 2 СЕМЕСТР)

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.

(5, 6 СЕМЕСТР)

1. Характеристика западно-европейского искусства XVII века.
2. Национальные художественные школы XVII века. Стиль барокко, классицизм.
3. Особенности развития искусства Италии XVII века.
4. Творчество Д. Бернини.
5. Особенности «болонского академизма» и «караваджизм»
6. Особенности развития искусство Фландрии XVII века. Творчество П. П. Рубенса.
7. Творчество Антониса Ван Дейка.
8. Особенности развития искусства Голландии XVII века. Малые голландцы.
9. Творчество Рембрандта.
10. Творчество Ф. Халса.
11. Фламандский и голландский натюрморт XVII века.
12. Особенности развития искусства Испании XVII века. Творчество Эль Греко.

13. «Золотой век» испанской живописи. Творчество Ф. Рибальта, Х. Рибера, Ф. Сурбарана.
14. Творчество Д. Веласкеса.
15. Особенности развития искусства Франции XVII века. Архитектура.
16. «Графика и живопись реального мира». Творчество Ж. Калло, Л. Ленена, Ж. де Латура.
17. Творчество Н. Пуссена.
18. Французская скульптура XVII века.
19. Характеристика западно-европейского искусства XVIII века.
20. Искусство рококо в живописи Франции. Творчество А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонара.
21. Архитектура Парижа XVIII-XIX века.
22. Реализм, сентиментализм в искусстве Франции. Творчество Ж. Б. Шардена, Ж. Б. Грез.
23. Французская скульптура XVIII века.
24. Садово-парковое искусство Франции XVII-XVIII вв. Версаль.
25. Особенности развития искусства Англии в XVIII веке. Творчество У. Хогарта.
26. Английский портрет. Творчество Д. Рейнолдса, Т. Гейнсборо, Т. Лоуренса.
27. Искусство французского классицизма (архитектура, скульптура, живопись). Творчество Ж. Л. Давида.
28. Академический классицизм Ж.О.Д. Энгра.
29. Искусство романтизма в живописи. Творчество Т. Жерико, Э. Делакруа.
30. Испанское искусство XVIII-XIX веков. Творчество Ф. Гойи.
31. Критический реализм. Творчество О. Домье, Ф. Милле, Г. Курбе.
32. Английский пейзаж XIX века. Творчество Д. Констебла, У. Тернера.
33. Барбизонская пейзажная школа. Творчество К. Коро, Руссо, Добиньи, Дюпре.
34. Салонная живопись Ж. Жерома, А. Кабанеля, Э. Фромантена.
35. Группа «Набиды».
36. Особенности импрессионизма.
37. Неоимпрессионизм. Творчество художников.
38. Импрессионизм в пластике. Творчество О. Родена.
39. Пост импрессионизм. Особенности. Творчество художников.

(7 СЕМЕСТР)

1. Европейский модерн. Поиски нового синтеза искусств. Символизм и стиль модерн в странах Европы.
2. Модернизм в европейском искусстве: основные направления (общая характеристика).
3. Чертыфовизма, характеризующие его как первое направление современного искусства. (Матисс, Дерэн, ванн Донген, Дюфи, Фламинк).
4. Конструктивизм как основополагающее направление в искусстве XX века.
5. Функционализм – крупнейшее стилевое направление в архитектуре XX в.
6. Экспрессионизм. Объединения «Мост» (Э. Нольде, Э. Л. Киршнер, М. Пехштейн, К. Шмидт-Роттлуф, Э. Хеккель и др.), «Синий всадник». Первый и второй периоды.
6. Становление кубизма: этапы развития и периодизация. Творчество П. Пикассо.
7. Кубизм в искусстве Западной Европы. Истоки и начало кубизма. Творчество Пабло Пикассо.
8. Господство эклектики и стилизаторства во второй половине XIX в.
9. Художественные концепции футуризма. Манифесты футуристов в Италии. Филиппо-Томмазо Маринетти, Джакомо Балла, Джино Северини, Карло Кара, Умберто Боччони и др. Гимн техническому прогрессу, скорости, движению в творчестве футуристов.

10. Движение дадаизма в западно-европейском искусств. Абсурдистские объекты «реди-мейд» в творчестве Марселя Дюшана. Ф. Пикабия, М. Рей, Х. Арп, К. Швиттерс, М. Эрнст и др.
11. Основные направления развития абстрактного искусства. Абстракционизм в искусстве Голландии и Германии. Система профессионального обучения художников и теоретические искания сотрудников Баухауза. Творчество Пита Мондриана, группа «Де Стейл»
12. Концептуальная основа метафизической живописи.
13. Архитектура и дизайн в деятельности Баухауза.
14. Сложение интернационального стиля в архитектуре. Творчество Ле Корбюзье, М. ван дер Роэ, В. Гропиуса.
15. Теоретические основы сюрреализма. Основные направления и мастера. Обращение к подсознанию и принцип “автоматизма” в творчестве. Эволюция творчества Сальвадора Дали.
16. Теория и практика футуризма.
17. Супрематизм и конструктивизм.
18. Искусство инсталляций.
19. Абстрактный экспрессионизм и американское искусство середины 40-х – 60-х годов.
20. Возникновение поп-арта как реакция на абстрактный экспрессионизм.
21. Место Чикагской школы в архитектуре XX века.
22. Ретроспективизм в архитектуре северных европейских стран начала XX в.
23. Эклектика и ар деко в архитектуре США начала XX века.
24. Протофункционализм в Западной Европе и США начала XX века.
25. Экологическая архитектура. Задачи и факторы.
26. Орфизм. Творчество Р. Делоне.
27. Неопластицизм Пита Мондриана.
28. Характерные особенности поп-арта.
29. Хеппининг как форма современного искусства.
30. Минимализм и концептуальное искусство.
31. Искусство граффити.
32. Архитектура советского авангарда.
33. Сталинский стиль в архитектуре.
34. Общая характеристика соцреализма. Творчество В. Фаворского, А. Дейнека, А. Тышлера, Мора.
35. Особенности русского авангарда. Творчество М. Шагала, В. Кандинского.
36. Сталинский стиль в архитектуре.
37. Особенности символизма в России. Творчество К. Петрова-Водкина.
38. Творчество М. Дюшана.
39. Особенности стиля хай-тек. Типы сооружений.
40. Начало XXI века: искусство и живопись в наши дни.
41. Стили в архитектуре 19 – 20 вв.

7.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

(3 СЕМЕСТР)

1. Особенности формирования и развития культуры и искусства европейского Средневековья.
2. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм искусства.
3. Периодизация и региональные особенности искусства Средних веков.
4. Средневековая концепция художественного творчества.
5. Античные истоки средневекового искусства.
6. Искусство романского периода. Архитектура.
7. Романская скульптура. Художественная и образная система убранства храмов.
8. Готическая концепция художественного творчества. Творческий метод готических мастеров.
9. Образное единство готического храма.
10. Скульптура в образном строе готического собора.
11. Витражное искусство.

(4 СЕМЕСТР)

1. Происхождение и смысл термина «Возрождение». Историко-культурные предпосы
2. Итальянский Ренессанс. Особенности формирования; периодизация; художественные центры.
3. Искусство Италии периода Предвозрождения (2-я половина XII — XIV вв.).
4. Творчество Джотто.
5. Живопись Италии XV века (П. делла Франческа, А. Мантенья, Гирландайо, П. Учелло).
6. Творчество Мазаччо.
7. Творчество С. Боттичелли.
8. Скульптура Раннего Возрождения.
9. Искусство Высокого Возрождения. Общая характеристика.
10. Новаторство живописи Леонарда да Винчи.
11. Фреска «Тайная вечеря». Идеальный замысел, образы.
12. Понимание творческой личности в эпоху Высокого Возрождения.
13. Тема мадонны в живописи Рафаэля.
14. Росписи залов Ватиканского дворца.
15. Идеи и образы в пластике Микеланджело.
16. Росписи Сикстинской капеллы.
17. Памятники архитектуры Раннего и Высокого Возрождения.
18. Идеино-образное содержание и эстетика маньеризма.
19. Венецианский Ренессанс — общая характеристика.
20. Архитектурный ансамбль площади св. Марка в Венеции.
21. Достижения венецианской живописи.
22. Творчество Тициана.
23. Важнейшие достижения искусства итальянского Ренессанса.
24. Особенности развития искусства Северного Ренессанса.
25. Возрождение в Нидерландах. Живопись (Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, И. Босх).
26. Типы изображений Спаса и Богородицы.
27. Творчество А. Дюрера.
28. Искусство Ренессанса. Германия, Франция (А. Дюрер, Ж. Фуке, Г. Гольбейн).
29. Творчество И. Босха.
30. Своеобразие культуры и искусства Северного Возрождения.

31. Творчество У. Хогарта.
32. Возрождение в Германии, его художественное своеобразие.
33. Искусство и культура французского Ренессанса.

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 зарубежного 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 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. Всеобщая история искусств : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. :Эксмо, 2007. - 841 с.
3. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика : в 3-х ч., Ч. 1 : Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / сост. М. В. Алпатов и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1987. — 290 с.
4. Нессельштраус Ц. Г. Новая история искусств. Искусство раннего Средневековья / вед. ред. Г. А. Соловьева. — СПб : Азбука, 2000. — 384 с. : ил.
5. Пунин А. Л. Искусство Древнего Египта : Раннее царство. Древнее царство. — СПб : Азбука-Классика, 2008. — 464 с.
6. Всеобщая история искусства : курс лекций / И. А. Пантелеева, М. М. Мирнее, М. В. Тарасова и др. — Красноярск : ИПК СФУ, 2008. — 1020 с.
7. Вся история искусства : Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / пер. с ит. Т.М. Котельниковой. — М. : Астрель; АСТ, 2007. — 414 с.
8. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. - М. : Высшая школа, 2007. - 368 с.
9. Феррье Ж.-Л. Краткая история живописи от Ренессанса до наших дней в 30 картинах. — М. : Рипол Классик, 2004. — 384 с.
10. Пунин Н.Н. История Западно-европейского искусства (III – XX вв): учебник / Н.Н. Пунин . – М.: Искусство, 1940. – 496 с.
11. Янсон Х. В., Янсон Э. Ф. Основы истории искусств. / Х.В. Янсон, Э.Ф. Янсон. - СПб.: Икар, 1992. - 514 с. — 519 иллюстраций, в том числе 219 цветных.

Дополнительная литература:

12. Куманецкий, Казимеж. История культуры Древней Греции и Рима / КазимежКуманецкий. - М. : Высшая школа, 1990. - 350 с.
13. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи. - СПб. : Азбука, 2001. - 702 с.
14. Тэн, Ипполит. Философия искусства : Живопись Италии и Нидерландов / Ипполит Тэн. - М.: Изобразительное искусство, 1995. - 159 с.

Интернет-источники:

15. Библиотека: Книги по архитектуре и строительству: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://books.totalarch.com>
16. Образовательные ресурсы интернета- Искусство: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://alleng.org>
17. Электронный каталог библиотеки ШГПУ: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://shgpi.edu.ru>