МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

(Название учебной дисциплины)

Программа

нормативной учебной дисциплины

подготовки «Младший специалист»

специальности « Художественное фотографирование»

специализации «Художественный фотопортрет»

ВВЕДЕНИЕ

Программа изучения нормативной учебной дисциплины **«История изобразительного искусства»** составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки младшего специалиста специальности **«Художественное фотографирование»**, специализации **«Художественный фотопортрет».**

Предметом изучения учебной дисциплины является – история изобразительного искусства.

Междисциплинарные связи: история изобразительного искусства является одной из основных специальных дисциплин. При подготовке учебной программы учтен принцип комплексного изучения студентами специальных предметов, которые предполагают овладение наряду с историей изобразительного искусства другими специальными дисциплинами: пластической анатомией, живописью, композицией, скульптурой, фотографией, декоративно-прикладным искусством, перспективой и другими искусствами.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Изучение истории искусств помогает овладеть знаниями об основных формах и закономерностях мирового процесса развития художественной культуры в ее общих и единичных характеристиках, выработать навыки самостоятельного овладения миром ценностей культуры и научиться использовать эти знания для совершенствования своей личности и профессионального мастерства.
Основные цели преподавания истории изобразительного искусства:

- дать целостное представление об искусстве, его сущности и особенностях, видах, жанрах, месте и роли в жизни человека и общества, тенденциях и проблемах его исторической эволюции;

- систематизировать и обобщить теоретический материал, очерки, воспоминания и т.д., выявить причинно-следственные связи между мировой историей и развитием искусства; - раскрыть религиозно-нравственные и духовные основы русского искусства, его взаимодействие с мировой художественной культурой, традиционным и современным художественным процессом; раскрыть взаимосвязи изобразительного искусства с мировой художественной культурой - религией, философией, литературой, психологией, театром;

- научить студентов оценивать достижения искусства, анализировать основные памятники художественной культуры.

 В ходе изучения Истории изобразительного искусства студент должен

- овладеть знаниями основных этапов художественно-духовного и культурного развития мирового искусства, эстетической специфики стилей, течений, искусствоведческих названий, терминов;

- приобрести умения извлекать информацию из искусствоведческих источников, применять ее для решения познавательных задач;

- овладеть приемами описания (рассказа об основных направлениях, стилях, художественном творчестве их представителей) и объяснения (раскрытие закономерностей развития искусства, причин и следствий возникновения того или иного вида и жанра искусства, стилей и направлений в ту или иную эпоху, выявление в них общего и различного, определение их характера, классификация др.);

- показывать эволюцию художественного процесса в контексте традиций архаического и современного искусства: мифологии образов и архетипы сюжетов, теории пространства и времени;

- различать этногеографические особенности искусства.
 Изучение истории искусств направлено на достижение следующих задач:
- развитие нравственного и эстетического чувства,

- обогащение и углубление внутреннего духовного мира студентов,

- пробуждение интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового

наследия мирового и отечественного искусства.
- освоение систематизированных знаний об искусстве, его сущности и особенностях, месте и роли в жизни человека и общества, тенденциях и проблемах его исторической эволюции.
- формирование способности понимать историческую обусловленность развития мирового искусства, определять собственную позицию по отношению к ряду традиционных и современных направлений художественного творчества.

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;

применять знания истории искусства в художественно - практической и преподавательской деятельности;

знать:

основные этапы развития изобразительного искусства;

основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки).

Объемные параметры дисциплины История изобразительного искусства по специальности **5.02020501** соответствуют техническому профилю преподаваемой дисциплины и составляют:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – **108** часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – **108** часов;

самостоятельной работы обучающегося – **36** часов.

1. **СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Названия разделов и тем	Количество часов
дневная форма	заочная форма
аудиторных		аудиторных	Самостоятельная работа
всего	в том числе	Самостоятельная работа	всего	в том числе
групповые	практические	индивидуальне	групповые	практические	индивидуальне
Тема1. Вступление к курсу. Виды искусства. Архитектура. Виды архитектуры.	2	**2**								
Тема 2. Искусство Древнего мира. Первобытное искусство.	2	**2**								
Тема 3. Искусство Древнего Египта. Особенности культуры, мифология.	2	**2**								
Тема 4. Искусство Древнего Египта. Искусство Древнего царства.	2				2					
Тема 5. Искусство Древнего Египта. Искусство Нового царства. Амарнский период.	2	**2**								
Тема 6. Семь чудес света.	2				2					
Тема 7. Искусство Древнего Египта. Искусство Нового царства.	2	**2**								
Тема8. Эгейское искусство	2				2					
Тема9. Античное искусство. Архитектура архаики.	2	**2**								
Тема10. Античное искусство. Искусство классики.	2	**2**								
Тема11. Античное искусство. Искусство эллинизма.	2				2					
Тема12. Античное искусство. Искусство Древнего Рима. Этруски.	2				2					
Тема13. Античное искусство. Искусство республиканского Рима.	2				2					
Тема14. Античное искусство. Искусство императорского Рима.	2	**2**								
Тема 15. Искусство Византийской империи. Влияние христианства на искусство.	2	**2**								
Тема 16. Искусство романского периода X-XII вв. Особенности архитектуры.	2				2					
Тема 17. Искусство готики XIII-XV вв. Выдающиеся памятники готической архитектуры.	2	**2**								
Тема 18. Искусство Возрождения в Италии.	**2**	**2**								
Тема19. Искусство Высокого Возрождения.	2	**2**								
Тема 20. Искусство Западной Европы XVII в. Барокко в архитектуре и скульптуре.	2	**2**								
Тема 21. Искусство Фландрии XVII в. Живопись Рубенса.	2				2					
Тема 22. Искусство Голландии XVII в. Становление реализма в живописи. Творчество Рембрандта.	2	**2**								
Тема 23. Искусство Франции XVII – XVIII вв. Стиль рококо.	2	**2**								
Тема 24. Искусство Франции XVIII вв. Просветительский реализм.	2	**2**								
Всего часов **в VI семестре**	**48**	**32**			**16**					
Тема 25. Искусство эпохи Великой французской буржуазной революции. Революционный классицизм Ж.Давида.	2	**2**								
Тема 26. Искусство революционного романтизма во Франции. Творчество Т.Жерико, Э.Делакруа.	2	**2**								
Тема 27. Искусство Франции 1-й половины XIX в. Творчество Энгра.	2				2					
Тема 28. Искусство реализма во Франции середины XIX в.	2				2					
Тема 29*.* *Искусство импре*ссионизма. Творчество Э.Мане.	2	**2**								
Тема 30. Творчество ведущих представителей импрессионизма.	2				2					
Тема 31. Постимпрессионизм. Творческий Сезанна, Гогена, Ван Гога.	2	**2**								
Тема 32. Характеристика основных направлений модернизма.	2	**2**								
Тема 33. Древнерусское искусство. ИскусствоКиевской РусиXI – XII вв.	2	**2**								
Тема 34. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.	2	**2**								
Тема 35. Искусство Новгорода и Пскова XI - XV вв .	2				2					
Тема 36. Искусство Москвы XIV- XV вв.	2	**2**								
Тема 37. Шатровое зодчество XVI в.	2				2					
Тема 38. Поиски новых путей развития в древнерусском искусстве XVII в.	2	**2**								
Тема 39. Русское искусство XVIII в. Стиль барокко в архитектуре.	2	**2**								
Тема 40. Русское искусство XVIII в. Стиль классицизм в архитектуре и скульптуре.	2	**2**								
Тема 41. Русское искусство XVIII в. Петербургская Академия художеств.	2				2					
Тема 42. Искусство России 1-й половины XIX в. Романтизм в живописи.	2	**2**								
Тема 43. Искусство реализма в России середины XIX в. Бытовой жанр.	2				2					
Тема 44. Искусство России середины XIX в. Творчество А.Иванова.	2				2					
Тема 45. Искусство передвижников. Исторический жанр и портрет.	2	**2**								
Тема 46. Искусство передвижников. Критический реализм В. Перова.	2				2					
Тема 47. Искусство передвижников. Бытовой жанр и пейзаж.	2	**2**								
Тема 48. Художественное объединение «Мир искусства».	2	**2**								
Тема 49. Характеристика основных направлений русского начала XX вв.	2	**2**								
Тема 50. Советское искусство 1920-х гг. Художественные группировки.	2	**2**								
Тема 51. Советское искусство 1930-х гг. Социалистический реализм.	2	**2**								
Тема 52. Советское искусство 1940-60-х гг. «Суровый стиль».	2	**2**								
Тема 53. Русское искусство 1970-90-х гг. Многообразие стилей.	2				2					
Тема 54. Искусство на современном этапе.	2	**2**								
Всего часов в VIII семестре	**60**	**40**			**20**					
Всего часов	**108**	**72**			**36**					

1. **СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Тема I. **ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»**
Основные вопросы изучения искусства. Искусство как специфическая
форма человеческой деятельности. Происхождение искусств. Основные этапы истории искусства.. Искусство как отражение и преображение действительности.
Виды пространственных искусств и их особенности. Архитектура. Специфика архитектурного образа. Арсенал художественных средств. Основная тема. Особенности восприятия зодчества. Функция, конструкция и форма в архитектуре. Понятие об ордере.
Виды прикладного искусства. Своеобразие образа в прикладном искусстве.
Скульптура и ее основные виды. Круглая скульптура и рельеф. Монументальная и станковая скульптура. Материалы скульптуры. Статуя, торс, бюст, группа
как разновидность круглой скульптуры.
Живопись. Основные виды и их особенности. Техника живописи. Темпера, масляная живопись, акварель, фреска, мозаика и др. Композиция в живописи. Цвет в природе и живопись. Характеристика основных жанров в историческом развитии.

Графика. Особенности графического искусства. Материалы и инструменты для рисования. Печатная графика. Виды графики
Происхождение изобразительного искусства. Периодизация. Виды искусства в первобытной культуре.. Искусство палеолита. Искусство Альтамира и Ляско.

Функции первобытного искусства. Человек и природа. Зооморфные и антропоморфные
образы в развитии первобытного искусства.

Тема II. **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОКА**
 Искусство Древнего Египта. Древнее царство (XXVII – XXIII вв. до н.э.). Пирамиды. Статуи. Рельефы и росписи. Взаимосвязь пиктографической, иероглифической письменности и изобразительного искусства. Среднее царство (XXI-XVIII вв. до н.э.) Архитектура. Скульптура и живопись. Новое царство (XVI –XI вв. до н.э.). Архитектура. Храмы. Скульптура. Стиль Амарны. Поздний период (1085-332гг. до н.э.) Фаюмский портрет. Эллинизм.
 Искусство Древней Месопотамии. Искусство Шумера и Аккада. Зиккурат. Глиптика. Искусство Ассирии (XIII-VII вв. до н.э.). Ассирийские дворцы. Скульптура. Монументальная живопись. Искусство Вавилона. Дворец Навуходоносора. «Висячие сады». Художественные памятники-печати, скульптура, ювелирное искусство. Образ и канон.

Тема III. ИСКУССТВО АНТИЧНОГО МИРА
 Искусство Древней Греции. Искусство Крита и Микен. Основные этапы развития греческой культуры. Крито-микенский этап. Гомеровский этап. Архаический этап. Искусство архаики (VIII-VI вв. до н.э.). Архитектура. Система ордеров. Дорический, ионический и коринфские ордера. Знаменитые храмы. Скульптура. Керамика.

 Искусство классики (V в. до н.э.) Архитектура. Живопись. Скульптура. Высокий стиль.
Поликлет. Мирон и его школа. Фидий и рождение классического стиля. Изящный стиль. Пракситель. Живопись. Лисипп. Леохар. Вазопись.

Эллинистический период (IV –I вв. до н.э).Новые черты культуры. Эллинистическое зодчество. Скульптура периода эллинизма. Пергамская школа. Родосская школа.

 Искусство Древнего Рима. Искусство Рима царского периода (VIII –VI вв. до н.э.) Этруски. Этрусский храм.

Искусство Рима периода Республики (V-I вв. до н.э). Архитектура. Инсула и Домус. Республиканский Форум. Скульптура. Тосканский ордер.

Искусство Рима периода ранней Империи (27г. до н.э. – II в. н.э.) Августианский Рим. Форум Августа. Театры. Триумфальные арки. Гробницы. Портретная пластика.
 Искусство императорского Рима (II-V вв. н.э.) Амфитеатры. Форум Траяна. Термы. Упадок Рима.

Тема IV. **ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ**
 Искусство Византии. Генезис византийского искусства. Мозаика. Иконопись. Храмовое зодчество. Храм святой Софии. Палеологовский Ренессанс.

 Искусство стран Западной и Центральной Европы в эпоху Средневековья.

 Романский стиль. Особенности стиля. Школы и направления. Романский храм. Символика романского храма. Архитектура. Рыцарский замок. Монастырский ансамбль. Христианский храм. Базилика. Особенности скульптуры и живописи.
Готическое искусство. История термина. Точность принципов готики. Готический собор. Ранняя готика. Собор парижской Богоматери. Витражи. Капелла.
Зрелая готика. Сент-Шапель.

Тема V. **ИСКУССТВО ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ**
Искусство Европейского Возрождения. Понятие «Возрождение» и общая характеристика эпохи. Гуманизм. Изобразительное искусство Возрождения, его характер, особая роль в общем контексте культуры эпохи. Отход от канонических принципов средневекового искусства. Воплощение в искусстве гуманистических идей. Антропоцентризм культуры Возрождения. Развитие интереса к отображению реальности, распространение светских сюжетов. Обновление художественно системы видения. Проблема изображения пространства. Изучение перспективы, анатомии, законов освещения и их применение в изобразительном искусстве. Появление новых техник и форм искусства. Синтез
архитектуры и изобразительного искусства в эпоху Возрождения. Значение античного наследия для формирования и развития культуры Ренессанса. Расширение круга заказчиков и изменение их социального состава.

Изменение социального статуса художника в эпоху Возрождения.

Периодизация искусства. Раннее Возрождение; Треченто, Кватроченто. Чинквиченто и расцвет изобразительного искусства; Итальянское Возрождение. Причины и предпосылки возникновения. Периодизация. Проторенессанс. Особенности мировоззрения. Стилистические особенности. Основные деятели. Чимабуэ, Симоне Мартини, Джотто - реформатор. Ранее Возрождение - Треченто. Особенности мировоззрения. Перемены в архитектуре, скульптуре, живописи. Культура Кватроченто. Историческая обстановка. Особенности мировоззрения. Стилистические особенности. Гиберти, Донателло, Верроккьо, Мазаччо, Филиппо Липпи, Боттичелли.

Чинквиченто - Высокое возрождение. Историческая обстановка и стилистические особенности. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Связь истории со скульптурой, Рождение портретного жанра. Античные традиции в скульптуре.

Высокое Возрождение в Венеции. Особенности культуры. Маньеризм в основной Италии и продолжение традиций Ренессанса в Венеции: Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе.

Стилистика Северного Возрождения: Нидерланды, Германия. Причины возникновения и распространения идей Возрождения в Северных странах. Основные отличия Южного и Северного Возрождения. Нидерланды: художественное своеобразие культуры, Ян ван Эйк, Иероним Босх. Питер Брейгель. Иероним Босх. Переплетение в его творчестве причудливой фантастики с реалиями земного бытия. Элементы фольклора и мистики в его произведениях.
Питер Брейгель - крупнейший художник Нидерландов ХVI века. Связь его творчества с идеями демократических кругов Нидерландов. Новая, проникнутая философским и социальным содержанием тематика, использование фольклора. Развитие бытового жанра и пейзажа. Выдающееся место Питера Брейгеля в нидерландском искусстве ХVI века.

Германия в эпоху Возрождения.
Стойкость феодальной системы, раздробленность страны и обособленность местных школ. Связь с готической традицией. Взаимодействие северонемецкого искуства с Нидерландами и некоторое влияние Италии на юге страны. Резкое различие индивидуальностей как одна из особенностей немецкого Возрождения.
Альбрехт Дюрер величайший художник немецкого Возрождения. Широта его интересов и разносторонность знаний. Ранние живописные и графические работы. Первая поездка в Италию. Интерес к перспективе и пропорциям человеческого тела. Поиски образа гармонически совершенного человека. Живописные и графические работы Дюрера зрелого периода во время и после второго путешествия в Италию. Портреты. Гравюры на меди. Поездка в Нидерланды и позднее творчество. Яркость характеристик, обобщенность живописной трактовки. Дюрер как теоретик искусства.

Тема VI. **ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ**

ХVII век - новый крупный этап мировой художественной культуры. Своеобразие данного периода. Век высших форм абсолютизма. Формирование национальных художественных школ. Основные стилевые системы барокко и классицизм.

XVII век - золотой век европейской живописи. Барокко. Название стиля. Двойственность мировидения Барокко. Искусство национальных школ барокко. Итальянское барокко. Бернини – архитектор и скульптор. «Фонтан Тритона». «Экстаз святой Терезы». «Портрет кардинала Боргезе», «Портрет Констанцы Буонарелли». Собор Святого Петра. Караваджо. Караваджизм. Полуфигурные композиции. «Юноша с корзиной фруктов», «Юноша, укушенный ящерицей», «Лютнист». Новизна : театральность жестов и высочайший реализм в передаче деталей.

Фламандское барокко. Рубенс. Алтарные картины «Водружение креста», «Снятие с креста». Античная тема: телесная физическая мощь, движение «Статуя Цецеры», «Союз Земли и Воды», «Вакханалия», «Венера и Адонис», «Персей и Андромеда». Рубенс - портретист. Парадные портреты. «Интимные, теплые» портреты. «Семья Яна Брейгеля», «Соломенная шляпка». Сцены охоты. «Охота на дикого вепря», «Охота на львов». Пейзажи Рубенса. Рубенс - ярчайший представитель стиля барокко. Цикл «Жизнь Марии Медичи». «Прибытие Марии Медичи в Марсель».

Испанское барокко. Веласкес. Индивидуальность Веласкеса. Цвет как средство передачи настроения. Портреты.

Голландское барокко.«Малые голландцы» и развитие жанров**.** Любимые жанры Голландии - натюрморт, пейзаж и бытовой жанр. Рембрандт. Портреты и картины на религиозные темы, исторические, мифологические и аллегорические полотна, пейзажи, жанровые сцены и натюрморты. Рембрандт - гравер и рисовальщик. «Анатомия доктора Тульпа». «Даная». «Ночной дозор». Техника офорта. «Портрет жены брата», «Читающий юноша». «Ассур, Аман и Эсфирь», «Возвращение блудного сына».

Искусство Франции вт. пол. XVII века эпохи абсолютизма. Ведущая роль Франции в области прикладного искусства. Версаль и французское искусство вт. пол. XVII в. Лебрен – первый художник короля Людовика XIV. Луи Ленен. Реалистическое направление во французском искусстве.

Классицизм. Стремление к разумному, гармоничному строю жизни, стабильности и порядку. Нравственный пафос, гражданская направленность. Классицизм Пуссена.. Париж - столица искусства. Жан Антуан Ватто. «Галантные празднества». «Отплытие на остров Цитеру». «Общество в парке», «Жиль». Актеры Французской Комедии». «Лавка Жерсена». Будничные сцены войны: привалы, бивуаки, походы. Эволюция цветовой гаммы. Франсуа Буше - первый живописец короля. Плафоны, панно, картины с мифологическими, пасторальными и жанровыми сценами, нарядно-кокетливые портреты, идеализированные пейзажи ("Вид в окрестностях Бове"); эскизы для мануфактуры шпалер в Бове и для театральных декораций, гравюры для книг. Отзвуки фламандского искусства ("Геркулес и Омфала"). Пасторальные сцены с жеманными псевдопастухами и псевдопастушками, эротические сцены, сельские пейзажи. Эскизы для гобеленов, для росписи по фарфору. Жан Оноре Фрагонар.

Тема VII. **ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIXвв.**

Роль Франции в развитии художественной культуры нового времени. Великая французская революция. Эпоха Наполеона. Доминирующая роль классицизма в искусстве. Творчество Жака Луи Давида (1748 - 1825). Историческая живопись и портрет. Школа Давида: Анн-Луи-Жироде-Триозон (1767 - 1824), Пьер Герен (1774 - 1833). Творчество Франсуа Жерар (1770 - 1837) и Жан-Антуан Гро (1771 - 1835).

Стиль ампир(1800 - 1820 г.) Подражание античным образцам в предметах интерьера. Влияние искусства античного Рима и Древнего Египта. «Новый» классицизм и его особенности.

Романтизм в живописи. Его художественная концепция. Разрыв идеала и действительности. Уход в природу. Бегство в иные регионы, экзотические страны, не испорченные буржуазной цивилизацией (восточная тема в полотнах Делакруа). Уход в собственный внутренний мир (романтический портрет). Творчество Теодора Жерико (1791 - 1824). «Плот «Медузы» (1819). Салон 1824 года. Творчество Эжена Делакруа (1798 - 1863). Творчество Жана-Огюста-Доминика Энгра (1780 - 1867). Художественная программа мастера. Историческая живопись. Портреты Энгра.

Реализм. Воспроизведение типичных характеров и социальных конфликтов. Внимание к условиям труда и быта людей, их образа и стиля жизни. Домье. Литографии «Улица Транснонен, 14 апреля 1834г.». «Добрые буржуа», «Люди юстиции», «Синие чулки». Колористическая тонкость и живописная свобода, совершенное мастерство рисунка. Курбе. «Похороны в Орнане» «Дробильщики камня». Точные портретные характеристики земляков Курбе. Барбизонцы. Т.Руссо, Н. Диаз, Ж. Дюпре, К. Коро, К. Труайон. Изображение природы, света и воздуха.
Импрессионизм. Появление импрессионизма. Происхождение термина.
Теория импрессионизма. Эффект растянутого мгновения - «рапида». Многогранная картина повседневной жизни современного города, своеобразие его пейзажа и облик населяющих его людей, их быта, труда и развлечений.
Э.Мане. «3автрак на траве». Сцены парижской жизни ("Нана", "В кабачке папаши Латюиль", «Бар в «Фоли-Бержер»). К. Моне. ("Бульвар капуцинов в Париже»", "Скалы в Этрета", "Поле маков", "Руанский собор". Декоративизм («Кувшинки»). Э.Дега. Балет глазами Дега. Ренуар. Писсарро. Дивизионизм. Пуантилизм.

Постимпрессионизм. Понятие постимпрессионизма. Сезанн. Устойчивые закономерности цветовых сочетаний и форм. «Натюрморт с драпировкой и кувшином». Винсент Ван Гог. Яркая цветовая гамма, выразительный рисунок и свободные композиционные решения. Пейзажи Ван Гога. Поль Гоген. «Синтетизм». Гоген на Таити.

Тема VIII.. **ИСКУССТВО XX ВЕКА**Характер искусств конца XIX - ХХ века. Различные направления искусства.
Основные течения западного авангарда первой половины ХХ века. Искусство европейского модерна. Причины возникновения модерна. Архитектура модерна. Символизм в европейском искусстве. Основные течения западного авангарда первой половины ХХ века.
Фовизм. Основные черты. А.Матисс. В поисках чистых красок. Обращение к декоративному искусству. А.Марке, А.Дерен, Р.Дюфи, Ж.Руо, М.Вламинк.

Кубизм. Пикассо «Авиньонские девицы». Коллаж Жорж Брак. Фернан Леже. Видимая реальность. Главные выразительные средства.
Сюрреализм. Отсутствие порядка и разумного смысла. Джорджо Де Кирко. С. Дали. Натюрморт. Автопортреты. Портреты. Пейзажи. Образы Галы. «Гала». «Мрачная игра», «Атомная Леда».
Экспрессионизм. Выражение душевных состояний художника. Немецкий экспрессионизм. Эрнст Людвиг Кирхнер, Эмиль Нольде, Оскар Кокошка. Отто Дикс. Мунк.
Искусство второй половины ХХ века. Американский абстрактный экспрессионизм. Джексон Поллак. Ташизм во Франции. Европейская живопись послевоенного периода. Искусство постмодернизма. Поп-арт. Р. Раушенберг. Энди Уорхолл.. Архитектурный постмодернизм, неорационализм, деконструктивизм, стиль Хай-тек.
Тема IX. **ИСКУССТВО РОССИИ**

Искусство Древней Руси. Архитектура и иконопись домонгольской Руси. Иконопись. Принципы изображения человека в XI - XIII вв. Преемственность византийских образцов. Богородицкая Десятинная церковь в Киеве. Софийский собор в Киеве. Символика православного храма. Формирование местных художественных школ. Архитектура Владимиро- Суздальского княжества. Дмитриевский собор. Архитектура Пскова и Новгорода. Софийский собор Новгорода.
Русское искусство конца XIV – сер. XVвв. Творчество Феофана Грека. Андрей Рублев и его эпоха. Русский высокий иконостас. Дионисий. Симон Ушаков.
Русское искусство XV - сер. XVIIвв. Формирование облика Москвы и Кремля. Архитектура и градостроительство XVIв. Церковь Вознесения в селе Коломенском. Покровский собор. «Нарышкинское барокко». Живопись.
Искусство России XVIII в. Российское барокко. Петергоф. Царский дворец. Ф. Растрелли. Екатерининский дворец. Классицизм. Скульптура. Ф.Шубин. Портретная живопись. Аргунов. Рокотов. Левицкий. Боровиковский.
Русское искусство XVIII века. Стилевой диапазон искусства - барокко, классицизм и сентиментализм. Бытовой жанр в живописи и рисунке. Элементы демократизации искусства и типажи. Творчество Фирсова, Шибанова, Ерменева. Пейзаж. Типология - городской, парковый, батальный. Образы природы - от архаики до романтизма. Творчество Щедрина, Иванова, Алексеева. Проблемы освещения, перспективы, колорита.

Русское искусство XIX века. Русское искусство первой половины XIXв.
Архитектура высокого классицизма. Воронихин. Захаров. Ампир. Росси. Исакиевский собор. Скульптура классицизма. Мартос. Живопись. Романтизм Кипренский. Тропинин. Щедрин. Брюллов. Иванов. Венецианов. Федотов.

Русское искусство второй половины XIXв. Реализм в русской живописи. Товарищество
передвижных художественных выставок. Этапы деятельности (1870-1923).
Принципы искусства, идейно-образная стилистика. Выставочная деятельность.
Крамской. Перов. Суриков. Ге. Саврасов. Васнецов. Кустодиев. Верещагин. Серов. Репин.
Отечественное искусство конца XIX - нач. ХХ веков. Общественно- политическая, социально-экономическая и культурно-художественная жизнь России на рубеже "уходящего" и "наступающего" веков. Академизм и реализм поздних передвижников.
Своеобразие творческих индивидуальностей М.В. Нестерова, М.А. Врубеля, В.А. Серова, К.А. Коровина и др. Тенденции и направления отечественной культуры грани веков. "Мира искусства" Н. Рерих. Петров-Водкин. Врубель. "Голубая роза" и "Салон Золотого Руна", др. Символизм. Борисов-Мусатов.
Искусство СССР ХХ в. Основные течения русского художественного авангарда. Новый тип художественного творчества. «Бубновый валет». Примитивизм. Супрематизм. Малевич. Конструктивизм. Татлин. Абстракционизм. Кандинский.
Искусство СССР второй половины ХХ в. Живопись. Пути и судьбы искусства в условиях смены общественно-политических ориентиров, пересмотра политики в области традиций и новаторских исканий, переоценки художественно-эстетических критериев. Полемика и дискуссии о поисках нового стиля времени - "сурового стиля". Творчество нового послевоенного поколения художников. Первые съезды художников СССР и России. Художественная критика времени о достижениях и просчетах в творческом процессе эпохи, о своеобразии исканий ведущих московских и ленинградских мастеров, и молодежных выставках.
Пути дальнейшего развития культуры и искусства в экстремальной современной ситуации и кризисных явлений политической, экономической и культурной жизни общества, остракизма накопленных духовных ценностей, смены ориентиров: модных увлечений, роста массовой культуры (китча) и в условиях глобальных процессов коммерциализации культурной и художественной жизни. "Официальное" и "неофициальное" искусство, современный "соц- арт", неоавангардизм и андеграунд.

Тема X. **ИСКУССТВО РОДНОГО КРАЯ**
Основные памятники истории искусства Луганской области. Исторические корни культуры. Захоронения. Курганы.

Творчество луганских художников.

4. ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

В конце пятого семестра - **дифференцированный зачет**

В конце шестого семестра - **экзамен**

5.Перечень контрольных вопросов
1. Искусство как феномен культуры.
2. Виды и жанры искусства.
3. Виды искусства в первобытной культуре.
4. Человек и природа, зооморфные и антропоморфные образы в развитии
первобытного искусства.
5. Функции первобытного искусства.
6. Искусство Древнего Египта. Архитектура.

7. Искусство Древнего Египта. Скульптура.
8. Древний Египет. Искусство рельефа и живопись.
9. Античное искусство. Общая характеристика.
10. Монументальная архитектура Древней Греции. Ионический ордер.
11. Монументальная архитектура Древней Греции. Дорический ордер.
12. Образ человека в греческой скульптуре и его эволюция.
13. Выдающиеся скульпторы греческой классики: Фидий, Мирон, Поликлет,
Пракситель.
14. Монументальная архитектура Древнего Рима.
15. Образ человека в римской скульптуре и его эволюция.
16. Особенности средневековой западноевропейской скульптуры и живописи.
17. Романский стиль.
18. Готический стиль.
19. Основные черты эпохи Возрождения.
20. Итальянское Возрождение.
21. Джотто.
22. Донателло.
23. Боттичелли.
24. Леонардо да Винчи.
25. Микеланджело.
26. Рафаэль.

27. Тициан.
28. Северное Возрождение. Босх.
29. Северное Возрождение. Ван Эйк.
30. Северное Возрождение. Брейгель.
31. Северное Возрождение. Дюрер.
32. Основные художественные стили Нового времени.
33. Рубенс.
34. Веласкес.
35. Караваджо.
36. Рембрандт.
37. А. Ватто, Ф. Буше.
38. О. Энгр.
39. Жерико.
40. Делакруа.
41. Давид.
42. О. Домье.
43. Искусство Западной Европы второй половины XIХ века.
44. Э. Мане.
45. К. Моне.
46. Дега.
47. Ренуар.
48. Ван Гог.

49. Гоген.
50. Сезанн.
51. Фовизм. А. Матисс.
52. Дадизм. М. Дюшан.
53. Кубизм. Пикассо.
54. Сюрреализм С. Дали.
55. Иконопись Руси. Икона: возникновение, техника, назначение.
56. Ф. Грек.
57. А. Рублев.
58. Дионисий.
59. Зодчество. Крестово-купольный стиль.
60. Зодчество. Шатровый стиль.
61. Русское барокко Растрелли.
62. Ф.С. Рокотов.
63. Д.Г. Левицкий.
64. Архитектура Москвы.

65. В.Л. Боровиковский.
66. О.А. Кипренский.
67. В.А. Тропинин.

68. А.А. Иванов.
69. К.П. Брюллов.
70. П.А. Федотов.
71. А.Г. Венецианов.
72. И.И.Крамской.
73. В.Г. Перов.
74. В.И. Суриков.
75. И.В. Репин.
76. А.М. Васнецов.
77. М.А. Врубель.
78. В.А. Серов.
79. И.И. Левитан.

80. Советское искусство.

1. **Критерии оценивания знаний по дисциплине**

«5»	Студент - верно определяет стилевые направления искусства, страну, эпоху;- отвечает на вопросы полно, последовательно, логично;- владеет специальной терминологией;- не допускает при ответе фактических ошибок.
«4»	Студент - в целом верно определяет стилевые направления искусства, страну, эпоху;- допускает при ответе на вопросы незначительные логические нарушения;- владеет специальной терминологией;- допускает при ответе незначительные ошибки, которые не меняют сути ответа.
«3»	Студент - не полно определяет стилевые направления искусства, страну, эпоху;- допускает неполные, лишенные логики, непоследовательные ответы ;- не владеет специальной терминологией;- допускает при ответе фактические ошибки.
«2»	Студент - не определяет стилевые направления искусства, страну, эпоху;- не владеет специальной терминологией и фактическим материалом;- допускает при ответе грубые фактические ошибки;- не владеет культурой речи.

7. Основная литература
1. Всеобщая история искусства в 6-ти томах М.: Искусство, 1962.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М. «Искусство», 1989.

3. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М.: Высшая школа, 1989.
4. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М.: Высшая школа, 1989.
5. История зарубежного искусства: Учебник. М.: Изобразительное искусство, 1983.
6. История зарубежных стран: Первобытное общество. Древний Восток. Античность: Учебник. М.: Изобразительное искусство, 1980.
7. История искусства Западной Европы от Возрождения до нач. ХХв. М.: Искусство, 1988.
8. История искусства зарубежных стран: Средние века, Возрождение: Учебник М.: Изобразительное искусство, 1982.
8.Дополнительная литература
1. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения.
2. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства в 2-х томах. М.: Ис-
3. Андреев Л.Г. Импрессионизм. М.МГУ, 1980.
4. Арган Дж. История итальянского искусства. М.: Радуга, 1990.
5. Березина В.А. Жан Огюст Доминик Энгр. М.: Изобразительное искусство, 1990
6. Брунов Н.И. Мастера древнерусского зодчества. М., 1983.
7. Варшавский А.С. Судьбы шедевров. М.: Детская литература, 1984.

8. Гастев А.А. Леонардо да Винчи. М: Молодая гвардия, 1982.
9. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М.: Современник, 1996.
10. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. –
М.: Издательство Эксмо, 2005.
11. Губер А. Микельанджело. М.: Искусство, 1953.
12. Дитякин В.В. Леонардо да Винчи. М., 1989.
13. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.Д. Искусство Древнего мира. М.: Детская литература, 1983.
14. Кузнецова Т.К. Луи Давид. М.: Искусство, 1965.
15. Кузнецова Э.В. Беседы о русском искусстве. XVIII- нач. XIX века. М.:
Просвещение, 1972.
38. Куликова И.С. Сюрреализм в искусстве. М: Наука, 1970.
39. Куликова И.С. Философия и искусство модернизма. М.: Издательство политическая литература, 1980.

9. Интернет-ресурсы:

9.3.1. http://www.designboom.com

9.3.2. http:// www.stylepark.com

9.3.3. http://www.internirussia.ru/

9.3.4. http://kak.ru/

9.3.5. http://designet.ru/

9.3.6. http://designstory.ru/

9.3.7. http://sreda.boom.ru/

9.3.8. http://www.rosdesign.com/

9.3.9. http://www.forma.spb.ru/