Самостоятельная работа студентов

Перечень тем для самостоятельной работы

№п./п.	**Темы для самостоятельной работы**	**Количество часов**
1	Тема 2. Искусство. Виды искусства	**2**
2	Тема 3. Зарождение искусства. Искусство первобытного времени..	**2**
3	Тема 4. Искусство Древнего Египта.	**2**
4	Тема 5. Искусство Междуречья.	**2**
5	Тема 6 .Искусство древней Индии	**2**
6	Тема 7.Традиционное искусство Китая	**2**
7	Тема 8 Искусство Древней Греции	**2**
8	Тема 9.Искусство Древнего Рима	**2**
9	Тема 10.Античный театр	**2**
10	Тема 11.Искусство Византии	**2**
11	Тема 12.Искусство Средневековой Европы	**2**

	4курс 8семестр	
12	Тема 13. Искусство западноевропейского Возрождения.	**2**
13	Тема 14.Титаны Возрождения	**2**
14	Тема 15.Европейское искусство Нового времени	**2**
15	Тема 16.Разнообразие естетических процессов х1х-ХХ в.в.	**2**
16	Тема 17. Западно-европейский авангард	**2**
17	Тема 18.Искусство Киевской Руси	**2**
18	Тема 19. Искусство России ХУ-ХУПв.в.	**2**
19	Тема 20.Искусство России ХУШ-Х!Х в\.в.	**2**
20	Тема 21.Искусство России хх в.	**2**
21	Тема22. Современные тенденции в искусстве	**2**
22	Тема 23. Искусство Луганщины: история и современность	**4**
	Всего за курс	

Цель и задачи учебной дисциплины

Самостоятельная работа развивает в студенте творческую инициативу, активность и самостоятельность мышления, . От того как подготовлен к самостоятельной работе студент, во многом зависит успех обучения и формирования его как будущего специалиста.

Самостоятельная работа содействует выявлению познавательной и мыслительной активности студентов, стимулирует развитие творческих способностей, предоставляет уникальную возможность для самореализации отдельного студента как творческой мыслящей, всесторонне развитой личности, что является первоочередной задачей, прежде всего для студентов творческих вузов.

Самостоятельная работа дает положительные результаты только тогда, когда она является целенаправленной, систематической и планомерной. Для этого разработан целый ряд заданий для самостоятельной работы по предмету, предусматривающий рекомендации для выполнения заданий, которые позволят студентам более качественно подготовиться к их выполнению.

Оценивание учебной деятельности студента является одним из самых главных моментов в учебном процессе. Полученные результаты самостоятельной работы анализируются, акцентируя внимания на достоинствах и недостатках выполненной работы.

Принцип сознательности и активности самостоятельного учебного труда очень важен в процессе профессионального становления специалиста, так как исключает механическую работу, ориентирует студентов на глубокое понимание и осмысление содержания задания, на свободное владение приобретенными знаниями. Таким образом, самостоятельная работа студентов – один из важных составляющих современного образовательного процесса.

1.1. Целью преподавания учебной дисциплины «История искусств» является:

• формирование у студентов представлений о путях и истории развития различных видов искусств за весь период существования человечества;

• изучение особенностей развития искусства в разных странах;

• умение определять время создания и географическое положение   арт объектов; формировать и развить цельное видение и художественное восприятие;

• изучение художественных стилей в искусстве и архитектуре ;

• формирование культурного уровня и эстетического вкуса у студентов;

• развить образно - пространственное мышление, творческое воображение, фантазию;

•

• использовать полученные знания, умения и навыки в практической работе ;;

1.2.Основними задачами изучения дисциплины «Истории искусств» является:

• познакомить студента с анатомией внешних форм человека;

• развитие профессиональных навыков через формирование практических умений;

• творческое развитие личности, прежде всего развитие у студентов познавательного мышления, внимания, памяти и художественного вкуса;

• развитие зрительного восприятия, творческой переработки элементов материально - предметной среды;

• формирование умения решать художественно-творческие задачи по созданию художественных образов в профессиональной сфере;

3. Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны:

знать:

• предмет ,цели и задачи курса;

• общие понятия о видах ,жанрах, художественных стилях;.

• историю создания мировых шедевров;

•эстетическую ценность произведений искусств;

уметь:

• ориентироваться в разнообразии видов искусств и эстетической ценности мировых шедевров;

Используя специальную литературу уметь анализировать произведение искусства;

• уметь сравнивать и определять художественные школы ,художественные течения и стилевое разнообразие в контексте исторического развития общества;.

Общие методические указания

Самостоятельная работа студентов – одна из важнейших форм обучения, содержание которой определяется учебной программой дисциплины с ориентацией на требования образовательно – квалификационной характеристики специалиста. Это чётко спланированная работа студентов, выполняемая при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Такая работа предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, выработку умений и навыков видеть смысл и цель работы, организовать собственное самообразование, способность по – новому подходить к решению поставленных задач.

Преподаватель знакомит студентов с темами, которые вносятся для самостоятельной работы и с требованиями, которые ставятся перед ними.

Перед началом изучения темы необходимо подобрать рекомендованную литературу.

Тематический план

№	**Название темы**	**Количество учебных часов**			
всего	**лекций**	**практических**	**семинарских**
	4 курс 7 семестр
1	**Тема 1.** Вступительная беседа. Основные понятия о рисунке.	1		1	
2	**Тема 2.** Натюрморт из 3 – 4 предметов быта (сквозная прорисовка).	10		10	
3	**Тема 3.** Натюрморт с драпировкой.	8		8	
4	**Тема 4.** Натюрморт из 3 – 4 разных предметов быта (тональное решение).	1			
5	**Тема 5.** Натюрморт из предметов, выкрашенных в белый цвет.	10		10	
6	**Тема 6.** Натюрморт из предметов быта на передачу материальности предметов.	10		10	
7	**Тема 7.** Натюрморт с гипсовым орнаментом высокого рельефа и драпировкой.	11		11	
8	**Тема 8.** Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве.	18		18	
	Всего часов:	**69**		**68**	
	4 курс 8 семестр
9	**Тема 9.** Беседа о построении головы человека. Рисование головы человека (обрубовка).	10		10	
10	**Тема 10.** Рисование гипсовых слепков частей лица (глаз, нос, губы, ухо).	20		20	
11	**Тема 11.** Рисование гипсовой анатомической головы и черепа в том же повороте (череп - обрубовка).	18		18	
12	**Тема 12.** Рисование гипсовой античной головы (голова Гермеса, Антиноя).	16		16	
13	**Тема 13.** Рисование гипсовой головы.	2			
14	**Тема 14.** Рисование гипсовой головы. Голова Сократа.	20		20	
	Всего часов:	**86**		**84**	
	Общее количество часов:	**155**		**152**	

План самостоятельного изучения

4 курс 7семестр

Тема 2. Искусство .Виды искусства.

Искусство – эстетическое освоение мира человеком на основе процесса художественного творчества. Виды искусства .Понятие жанра , стиля. Звуковое искусство и его элементы :мелодия, гармония ,ритм. Синтетическое искусство: театр ,кино. Пластическое искусство :скульптура ,рельеф. Графика :рисунок, гравюра Виды гравюры:ксилография,литография,офорт,линогравюра..Живопись.Краски:масло,акварель,темпера.Жанры живописи :портрет ,пейзаж, натюрморт . Архитектура ,архитектурные стили.

Тема 3. **Зарождение искусства. Искусство первобытного времени.**

.Зарождение искусства в поздние времена палеолита .Период Ориньяк -Солютре (35-20 тыс. до н.э.) –линии ,спирали .Первые рисунки животных. Палеолетические «Венеры» .Переход от контурного рисунка к объемному. Пещерные росписи. Наскальные изображения .Период «Мадлен» (20-10 тыс .до н.э.)

Искусство мезолита (10-6 тыс. до н. э .Освоение человеком природы. Усиление выразительности образного решения .Передача экспрессии движения персонажей многофигурных сцен .Смена акцентов-главная роль человека и его действий.

Искусство неолита (6-2тыс до н.э.)

Переход к оседлому способу жизни .Возникновение гончарства. Условно-орнаментальные формы как отражение образов природы (небо ,вода ,солнце, огонь).Орнамент ,симметрия. Мелкая пластика из кости ,глины, дерева, камня. ,

Искусство бронзового периода (2 тыс. до н.э.) Обработка металла как самостоятельный вид деятельности и творчества. Мелкая пластика из металла .Зарождение человеческих антропоморфных изображений. Появление гончарного круга. Новые виды керамических изделий, посуды .Мегалитические архитектурные сооружения: менгиры ,дольмены, кромлехи.

Железный век (1тыс.до н.э.).

Тема 4. Искусство Древнего Египта.

Раннее и древнее царство.

Исторические особенности Египетской цивилизации. Религия Египта. Историческая роль и значение искусства Древнего Египта .Характерные особенности :монументальность ,каноничность, молодость как символ вечности, закон фронтальности, закон симметрии ,статика, символы ,символика цвета . Типы храмов: храма Нового царства. :надземные, подземные , пещерные .Пирамида Джоссера. Пирамидальный комплекс в Гизе. Неразрывная связь скульптурного портрета с заупокойным культом.

Среднее царство .Архитектурные комплексы Фаюма .Портретные изображения фараонов. Своеобразный и высокий художественный уровень . Особенности монументальной живописи.. Реалистичное изображения животных и птиц.

Тип архитектурного храмового комплекса. Карнакский и Луксорский храмы бота Амона в Фивах .Своеобразие скульптурных портретов Ехнатона, Нефертити и их дочерей Золотые маски Тутанхамона

.

Тема 5. Искусство Междуречья.

Междуречье или Месопотамия –земли между реками Тигром и Ефратом –центр древнейших цивилизаций Шумер, Аккад ,Вавилон. Шумеро-аккадская цивилизация. Языческие верования ,традиции, обряды ,ритуалы. Ритуально-культовые традиции-основное содержание художественной деятельность. Города-государства. Архитектурные ансамбли ,крепости, храмы.

     Зиккурат –образ храма. Скульптура Месопотамии, ее характерные   особенности. Культовые статуи богов. Материал для изготовления скульптур: гранит, глина, гипс, лазурит, золото, серебро, самоцветы .дерево. Рельефы, ювелирные изделия.

     Особенности ассирийского искусства. Ново-Вавилонское царство. Символика. Сады Семирамиды. Вавилонская башня **.**Роль искусства Месопотамии в мировом художественном процессе.

Тема 6.Искусство Древней Индии

Ранняя индийская цивилизация 4 тыс. до н.э. Возникновение городских поселений .Письменность .Тесная связь с Центральной и Средней Азией Религиозные верования. Архитектура: колонны ,ступы ,пещерный комплекс в Аджанте. Скульптура ,изображение Будды . Рельефные композиции. Пластическое изображение людей, животных мифологических героев. .Фрески. Строительство дворцов и храмов.

        Музыка и искусство танца. Декоративные ремесла. Влияние ислама. Мечети, минареты, мавзолеи (Тадж Махал ,Дворец ветров).

Тема 7.Традиционное искусство Китая.

Начало художественной культуры –ш-п тысячелетие до н.э.. Особенности развития: непрерывность, замкнутость и изоляция, традиционность, стабильность и самодостаточность. Роль традиций, обычаев, ритуалов, церемоний. Палата церемоний при императоре. Этикет императорского дворца. Эстетизация и поэтизация   природы: пейзажная и настенная живопись, ткани ,декоративно-прикладное искусство. Архитектура: пагоды ,дворцы, гробницы   императоров ,Великая Китайская стена.

      Письменность, калиграфия. Бронзовое литье, изделия из фарфора и щелка.

      Музыкальное искусство Китая .Песенно-танцевальные обряды «ХУ». Музыкальные инструменты.»» Книга песен» (350 народных песен и гимнов,25 видов различных музыкальных инструментов).

Тема 8.Искусство Древней Греции.

Понятие «античность» как определение искусства древних Греции Рима. Хронологические рамки(30-1ст .до н.э.)   Эгейская культура .Крито-микенский период (30-12ст. до н.э.). Остров Крит . Основные краткие сведения о культуре о.Крит .Основные культурные центры -города Кносс ,Фест, Маллия. Великий Кносский дворец (Лабиринт),миф о Минотавре .Критская колонна – прообраз дорийского ордера. Светский характер настенных росписей дворца. Высокий художественный уровень керамики Крита. Гомеровский период.

 Гомеровский период – Х1-УШ в .до н .э. .Создание мифов о богах и героях .Поэмы Гомера «Иллиада» и «Одиссея». Роль и значение мифологии в развитии древнегреческого искусства. Вазопись. Декоративный характер росписи ваз, тематика росписей. ,геометрический стиль.

Архаический период (конецУШ-У1 ст. до н.э.)

Архитектура. Храм и его роль в общественной и духовной жизни. Ордерная система .Формирование дорического, ионического и коринфского ордеров .Храм Зевса в Олимпии .Скульптура как идеал гармонического человека . Синтез скульптуры и архитектуры. Скульптурные композиции фронтонов храмов .Куросы и Коры. Развитие керамики .Вазопись.

Классический период. – наивысший этап развития древнегреческого искусства. Художественная культура этого периода выражена в архитектурных ансамблях, скульптуре и драме. Пластическое изображение сложных движений человеческого тела скульптуре Мирона ("Дискобол")   ,Поликлета («Дорифор»), Фидия (статуя Зевса, Афины, фриз Парфенона). Афинский Акрополь (Парфенон). Театральное искусство. Праздники в честь бога Диониса .Хор –часть драматического действия . .Творчество драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида. Комедии Аристофана.

Тема 9. Искусство Древнего Рима.

Искусство времен этрусков (У1 в. До н.э.) Этруские храмы, рельефы и терракотовые статуи .Портретная скульптура.

          Римский пантеон богов

          Характерные особенности римской архитектуры: утилитарность , конструктивность, целесообразность. Римский храм ,амфитеатр, , акведук форумы, Триумфальные арки ,колонны. Роспись стен ,мозаика, лепные потолки. Грандиозность сооружений, помпезность.

Скульптурный портрет .Конные статуи, бюсты.

 Фаюмский портрет.

Тема 10. Античный театр.

Театр это вид искусства отображающий действительность в художественно-сценических образах .Происхождение-обряды, посвященные Дионису и Деметре .Понятия; комедия, трагедия. Организация театральных представлений. Роль государства в деятельности театра. Театральные сооружения. Роль хора ,маски, котурны. Драматургия Древней Греции: Эсхил, Софокл ,Аристофан

.Эвририд.

Истоки Древнеримского театра .Сатурналии. Праздники урожая .Пьесы Ливия Андроника ,Гнея Невия, Плавта, Теренция. Комедия ,пантомима, танец.

       Особенности . архитектуры римского театра. Устройство опорной стены –галереи. Цирк – место для гладиаторских боев.

Тема 11. Искусство Византии.

Специфика искусства Византии Роль христианской церкви и императорского двора в развитии искусства. Типы храмов:базилика, крестово-купольный тип.   Храм Святой Софии. Византийская иконопись. Иконография. Символика цвета.

Тема 12.Искусство Средневековой Европы.

Романское искусство (Х1-ХПст.) Архитектура .Базилика и ее   интерьер .Книжная миниатюра. Подчинение искусства религиозному культу. Основные типы романской архитектуры: феодальные замки, церкви, монастыри-аббатства.

            Специфика символики католического христианства –латинский крест. Развитие скульптуры в синтезе с архитектурой. Рельефные скульптурные композиции. Расцвет декоративно-прикладного искусства.

             Готическое искусство (ХШ-Х1У ст.) .Усиление светских тенденций. Развитие литературы и поэзии. Школы и университеты. Архитектура :ратуши с башней, биржи, таможни ,суды ,рынки,.   купеческие гильдии .,феодальные замки. Основные архитектурные памятники –соборы. Замена монументальной живописи витражами. Соборы: Нотр-Дам ,Реймсский Шартский, Руанский во Франции; Страсбурский ,, Кельнский в Германии, Кентерберийский в Англии. Скульптура в синтезе с архитектурой. Особое внимание украшению фасадов.

       Средневековый театр ,жонглеры , уличные артисты. Литургическая драма. Мистерии.

       Развитие декоративно-прикладного искусства и книжной миниатюры. Историческая роль готического искусства.

4 курс 8семестр

Тема 13. Искусство Западноевропейского Возрождения.

       Особенности эпохи Возрождения как исторического периода. Понятие «Возрождение». Утверждение светского начала в искусстве. Роль и значение изобразительного искусства. Итальянское Возрождение. Хронологические рамки (конец ХШ-началоХУ1 ст.)

       Проторенессанс .Обращение к античным художественным традициям .Формирование художественных школ .Ведущая роль Флоренции. Творчество Джотто-«отца реализма в европейском искусстве Нового времени.» Активизация художественной жизни Флоренции. Творчество Брунелески во Флоренции.

      Скульптура. Творчество Донателло. Фрески Мазаччо. .Творчество Сандро Ботичелли.

       Высокое Возрождение.(конец ХУ-начало ХУ1 ст.).Высокий гуманистический и гражданский смысл искусства .Формирование стиля Высокого Возрождения. Архитектура .Начало строительства собора Св. Петра в Риме

        Леонардо да Винчи –универсальная личность , ученый и художник.

        Рафаэль Санти .

        Микеланджело Буанаротти-скульптура ,живопись ,архитектура.

        Венеция. Развитие венецианской школы живописи .Творчество Джорджоне. Тициан –выдающийся живописец, своеобразность стиля, живописной техники.

Характерные черты изобразительного искусства стран: Нидерланды, Германия, Франция.

Творчество братьев ван Эйков. Гентский алтарь»-совместный труд братьев ван Эйков один из шедевров мировой живописи.

      Иероним Босх-основатель ассоциативного художественного мышления и образности в искусстве. Самобытная сложность художественно изобразительных решений, химерное соединение аллегорий, фантастики и реальности.

Зарождение в живописи светского жанра пейзажа ,дальнейшее развитие портрета и бытового жанра живописи.

Питер Брейгель Старший. Гротесковый фольклорный характер образов.

Значение искусства нидерландского Возрождения для формирования и развития национальных фламандской и голландской художественных школ живописи ХVIIст. Многогранность творческих интересов Альбрехта Дюрера. Место ,роль и значение творчества Дюрера в культуре эпохи Возрождения.

Театр эпохи Возрождения. Итальянский театр, его особенности: народность, карнавальная основа, фарс. Карнавальная маска. Комедия дель-арте.

Испанский театр. Пьесы Лопе де Вега.

Английский театр. Драматургия Шекспира. Театр Глобус. Проблематика пьес.

Исторические хроники.

Комедия. Трагедии «Гамлет».

Тема 15. Европейское искусство Нового времени.

(ХУП-ХУШ ст.)

            Основные центры интенсивного развития изобразительного искусства:

Италия ,Испания ,Фландрия ,Голландия, Франция. Художественные стили барокко и классицизм ,их характеристика.

Искусство Италии. Ведущая роль Рима и Ватикана в художественной жизни Италии. Формирование нового художественного стиля –барокко , его роль и значение в идеологической и художественной жизни Западной Европы. Характеристика формальных признаков стиля барокко: динамика, эмоциональность образных решений.

 Религиозная направленность итальянского барокко. Церковное и дворцовое строительств .Городские ансамбли и загородные виллы.

         Джованни Лоренцо Бернини – выдающийся представитель барокко в архитектуре и скульптуре. Архитектурно-скульптурное оформление площади перед собором Святого Петра в Риме.

          Караваджо- выдающийся живописец, глава реалистического направления в живописи Италии : бытовой жанр, натюрморт. Драматическое звучание картин последнего периода. Значение творчества Караваджо для развития реалистической живописи в странах Западной Европы ХУП в.

           Национальные художественные школы Испании и Фландрии. Реалистическая   щкола испанской живописи первой половины ХУП в.

            Яркое ,национальное испанское искусство .Эль Греко –основатель испанской живописи…Драматизм образов, особенности композиции произведений. Диего Веласкес –представитель реалистического направления,Яркий , народный типаж. Положение придворного художника испанского короля Филиппа 1У. Питер Пауль Рубенс- глава фламандской школы живописи .Высокая образованность, щирота интересов, дипломатическая деятельность. Творчество Рубенса –яркое проявление фламандского барокко. Ван Дейк –основатель аристократического типа портрета в европейской живописи. Франс Снейдерс –известный мастер натюрморта.

           Голландское искусство ХУП в. Новаторские ,реалистические достижения пей-зажной живописи. Своеобразие композиционных решений , обусловленное спецификой ландшафта страны. Населенность пейзажа. Повышенный интерес к предметной среде проживания людей. Живописная передача фактуры предметов. Бытовой жанр ,изображение бытовых сцен . Познавательное значение картин .Ориентация на жизненные проблемы .

          Ян Вермеэр Делфтский –мастер бытового жанра .Высокое живописное мастерство.

           Франс Хальс –выдающийся мастер в жанре портрета. Неповторимое своеобразие

групповых портретов.

            Рембрант Харменс ван Рейн- один из выдающихся художников в истории мирового изобразительного искусства. Многогранность творчества..Значение творчества Рембранта в истории искусства.

            Развитие французского искусства в ХУП-ХУШ в.в. Преобладание стиля барокко. Классицизм и его прогрессивный характер.

            Никола Пуссен- основоположник классицизма в изобразительном искусстве. Поиски высшей гармонии мира и человека .Воспитательная роль искусства. Драматическое напряжение картин. Значение творчества Пуссена.

              Королевский двор – центр художественной жизни Франции. Основание академии живописи и скульптуры. Создание академии архитектуры. Формирование стиля Людовика Х1У,.культ короля-Солнце . Версальский архитектурно-парковый ансамбль –памятник эпохи абсолютизма. Синтез разных видов и областей искусств. Особенности дворцовой архитектуры.

            Формирование стиля рококо. Замена пышности барокко легкой утонченностью рококо. Творчество живописцев Буше,Фрагонара. Активизация реалистического направления во французском искусстве.

             Ж.В.Шарден –представитель реалистического направления. Демократизм его творчества.

              Революционный классицизм в творчества Жана Луи Давида. Эстетические принципы революционного классицизма. Участие Давида в Великой Французской буржуазной революции. Пропаганда идей революции. Воплощение идей ,событий и образов участников революции.

               Театр и балет ХУШ в .Общая характеристика театрально искусства. Появление нового героя- человека долга ,воли ,моральных принципов. Трагедия – образец высокого искусства. Особенности драматургии «триединство»-время, место, действие.

               Драматургия Пьера Корнеля, Жана Расина, Мольера. Дени Дидро – реформатор французского театра. Театр как политическая трибуна.

Тема 16. Разнообразие эстетических **течений Х1Х-ХХ в.в.**

              Х1Х век – время исторического рубежа в истории Европы. Отражение остроты общественных отношений в искусстве и смена художественных направлений :академический классицизм, романтизм, различные тенденции реализма. Зарождение декадентских художественных направлений – дадаизм ,романтизм, символизм .

              Академический классицизм. Ампир- стиль империи в архитектуре. Творчество Ж.Д.Енгра – главного представителя классицизма . Высокое мастерство в области рисунка.

              Романтизм. Идейные и социальные корни романтизма. Поиск возвышенных идеалов. Интерес к национальной истории. Эмоциональный характер художественного выражения. Теодор Жерико – основоположник романтизма во французском искусстве.

Эжен Делакруа – глава романтической школы, последователь творческого кредо Жерико. Яркий художественный образ революции . Поиски эстетических идеалов в экзотике Востока. Портретный жанр .

              Реалистические направления и тенденции. «Барбизонская школа» реалистического пейзажа. Представители школы.

              Своеобразие творчества Коро. Новаторские достижения в передаче изменчивой воздушной среды.

               Жан Франсуа Милле – живописец и график ,представитель бытового сельского жанра .Высокое живописное мастерство изображения сельского труженика ,его органичной связи с природой..

Развитие творческого метода критического реализма. Оноре Домье – яркий представитель критического реализма. Обращение к графике (литография). Развитие жанра политической сатиры и гротеска .Гюстав Курбе- глава направления критического реализма. Борьба с «салонным « искусством. Разработка теоретических принципов критического реализма..

              Импрессионизм и постимпрессионизм. Исторические условия возникновения направления и его развитие. Понятие – «Импрессионизм». Развитие пленэра. Представители импрессионизма :К.Моне, К.Писсаро, А.Сислей,О.Ренуар, Е.Дега.

Характерные черты постимпрессионизма. Поиски новых возможностей художественной выразительности.

               Творчество Сезана, Ван Гога, Гогена. Самобытность и новаторство их творчества. Своеобразие творчества Тулуз-Лотрека.

                Творчество выдающегося скульптора ХХ века –О.Родена ,масштабность и глубина пластической выразительности.

Тема 17. Западно-европейский авангард.

                Западно-европейский авангард. Поиск новых творческих путей Усиление декадентских тенденций в искусстве .Символизм, его влияние на творчество. Модернизм архитектуры АнтониоГгауди.. Фовизм (дикие).Творчество Матисса. Кубизм – представители: –Пабло Пикассо, Густав Климт. .Абстракционизм .Творчество В.Кандинского. Теория В.Кандинского «О духовном в искусстве». Супрематизм. «Черный квадрат» К.Малевича. Дадаизм не имеет определения , главная идея – сомнение во всем .Экспрессионизм «–живопись цветного поля». Минимализм воплотился в концептуальное искусство.

                Пабло Пикассо –основоположник модернистских направлений и течений в искусстве ХХ века.

                Сюрреализм- новаторский характер художественной образности ,принцип

«свободных ассоциаций». Сальвадор Дали .Безграничные возможности фантазии, высокое мастерство в рисунке ,композиции, колорите\

Тема 18 .Искусство Киевской Руси.

.

             Истоки славянской культуры .Трипольская культура: керамика, жилища. Декоративно-прикладное искусство .Деревянная скульптура :идолы

             Новый этап государственной и культурной жизни –христианизация. Связи с Византией. Храмовое строительство .Десятинная церковь, Киевская София. Золотые ворота. Фрески, мозаика. Иконы.

             Спасский собор в Чернигове, Успенский собор Киево-Печерского монастыря ..Соборы Новгорода .Владимиро-Суздальское храмовое зодчество. Церковь Покрова на Нерли. Монументальная живопись.

Новый политический и культурный центр – Московское княжество. Московский белокаменный Кремль. Становление Новгородской, Ростовской, Ярославской ,Тверской и Псковской художественных школ. Московская школа живописи :фрески, иконы.

Творчество Феофана Грека. Фрески церкви Спаса-Преображения в Новгороде. Творчество Андрея Рублева. Икона –«Троица »для Троицкой церкви Троице- Сергиева монастыря.

             Книжная миниатюра. Декоративно- прикладное искусство: оклады икон, золотое

шитье, резьба   по дереву.

             Древнерусская музыка. Фольклор восточных славян –элемент языческого культа. Обряды и празднества земледельческого календаря сопровождались: заклинаниями, песнями, плачами, причитаниями, игрой на   музыкальных инструментах. Светское и церковное направления музыкального творчества. Светское направление - скоморохи, странствующие артисты. Музыкальные инструменты: гусли, гудки, бубны, флейты, трубы и др. Основной жанр – пародийно-сатирические ,

лирические и боевые славянских   дружин. Церковная музыка.

Тема 19. Искусство России ХУ-ХУП ст.

          Создание нового архитектурного ансамбля   Московского Кремля. Успенский   собор Московского Кремля – главный храм государства, архитектор Аристотель Фиораванти. Вознесенская церковь в Коломенском. Собор « Покрова на рву «- храм Василия Блаженного. Новые архитектурные особенности. Характеристика иконостаса.

 Школа Дионисия-фрески Ферапонтова монастыря близ Вологды. Деревянное строительство – Преображенский собор в с .Кижи на Онежском озере. Церковь Покрова в Филях. Симон Ушаков-живописец-новатор ,его влияние на развитие жанра портрета

Зарождение портретной масляной живописи.   Высокий уровень декоративно-прикладного искусства: вышивка, лубок , золотое шитье ,чеканка, финифть.. Развитие гравюры на дереве (ксилография) и различных стилей орнамента(неовизантийский, балканский ,старопечатный). Резной орнамент с позолотой. Изготовление изразцов.

         Русская церковная музыка. Подъем певческой культуры. Новгород – певческий центр Руси. Московская школа распевщиков. Литургическая драма – инсценировка библейских сюжетов. Музыка в светской жизни. Домашние капеллы. Появление русского придворного театра. Творчество М. Березовского и Д. Бортнянского. Создание придворной итальянской оперы. Крепостные театры. Домашнее музицирование. Новый вокальный жанр – « русская песня».

Тема 20. Искусство России ХУШ-Х1Х

        Время реформ Петра 1. Перемены в социально-экономической и культурной жизни. Основание Петербурга, приглашение иностранных мастеров. Открытие Московского университета (1755) Академии художеств (1757).

        Елизаветинское барокко. Зодчий Бартоломео Франческо Растрелли. Зимний дворец , Екатерининский дворец в Царском селе, собор Смольного монастыря, Петергоф.

        Живопись .Формирование станковой картины . Техника масляной живописи. Светское искусство.. Творчество И.Никитина ,А.Матвеева. Формирование портретной живописи.

          Русский классицизм. Творчество архитекторов В.Баженова в Москве ,Джакомо Кваренги,,А.Воронихина ,М.Казакова ,.И Старова ,К .Росси.

Скульптура в творчестве М.Козловского, ,Ф.Шубина ,Фальконе.

Придворное направление живописи. Жанры классицизма: исторический, портретный, пейзажный, натюрморт. Творчество А.Лосенко, С.Щедрина, Ф.Алексеева,Ф. Матвеева.

Мастера портрета –Ф.Рокотов, В.Боровиковский, Д.Левицкий .

         Русский романтизм О.Кипренского и К.Брюлова. Уникальность творчества А.Иванова.

Зарождение реалистической живописи в работах О.Венецианова и В. Тропинина. Критический реализм в творчестве П.Федотова.

          Скульпторы М.Микешин, А.Опекушин,М.Антокольский.

  Товарищество передвижных художественных выставок (1870) Творчество И.Крамского. Развитие батального жанра в творчестве В.Верещагина .Русский пейзаж- А.Саврасов И.Шишкин, А.Куинджи, И.Левитан.

          Творчество И.Репина ,В.Сурикова, В.Васнецова, В.Серова, М.Врубеля.

Художественное объединение «Мир искусства» ,участие в его создании А.Бенуа и С. Дягилева.. Творчество Л.Бакста, Е.Лансере,К.Сомова.,Н.Рериха.

          Музыкальное искусство. Формирование национальной композиторской школы. Открытие Большого Театра(1825). » Могучая кучка» (1850-1860). Развитие романса

В творчестве Алябьева,, Варламова,.Гурилева. Становление русской оперы: М.Глинка, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, А.Бородин, П.Чайковский.

          Расцвет русской классической симфонии. Музыка к балетам П.Чайковского и А.Глазунова.

           1878 -1917 г.г. Русское хоровое общество.

Расцвет русского драматического искусства .Императорские театры: Александрийский, Мариинский , Михайловский в Петербурге и Большой и Малый в Москве. Драматургия А.Островского. Деятельность К.Станиславского и В.Немировича-Данченко.

1896г. Начались первые киносьемки документального и игрового кино.

Тема 21. Русское искусство ХХ ст.

            Сложные исторические события , нравственные и социальные проблемы обусловили новые тенденции в русском искусстве ХХ века. Поиск новых методов и художественных приемов.

             1903 г. « Союз русских художников» 1907г. -группа художников «Голубая роза» . Участники исповедовали символизм, утонченность цветовых отношений , стилистику модерна.   1910г. -1917г.–объединение молодых художников «Бубновый валет»: П.Кончаловский, А.Лентулов ,Р.Фальк, М.Ларионов, Н.Гончарова. Творчество создателей абстрактного искусства в России В.Кандинского и К. Малевича.

              ХХ век – время господства в русской архитектуре стиля «модерн», который выражал новаторские тенденции ,вызванные появлением новых материалов и новой техники .Творчество архитектора А.Щусева г.Москва.

              Революционное искусство, борьба за новую культуру, «новую эру человечества» .Монументальная пропаганда новой политики ,памятники героям революции. Искусство политического плаката. Новаторская форма агитационного искусства в работах В.Маяковского ,Д.Моора .Лениниана.

               1924г.- общество « Четыре искусства «(К.Малевич, М.Щагал, К.Петров-Водкин).

              1925г.-общество станковистов (А.Дейнека ,Ю.Пименов) -стремились передать дух современности индустриальной России.

              1926г.-общество русских скульпторов (И.Шадр ,А.Голубкина, С.Лебедева, В.Мухина)

              1926г.-Объединение советских архитекторов. Строительство павильонов ВДНХ ,станций метрополитена.

.1957г. Состоялся первый Всесоюзный съезд художников.

              Музыкальное искусство. Зарождение музыкального авангарда. .Творчество А.Скрябина ,И.Стравинского- поиски новых образов . Роль С.Дягилева в распространении творчества С.Прокофьева . Творчество Д.Шостаковича, В.Мурадели, А.Хачатуряна,Г.Свиридова в 30-40 г.г..1957г.-создание союза композиторов СССР.

 Искусство в годы Великой Отечественной войны.

                Появились значительные произведения живописи ,графики , скульптуры. Созданы образы героев, военачальников, тружеников фронта и тыла.

               50-е годы-расцвет –печатной графики –эстампа.

               В скульптуре основное место занимают мемориалы и бюсты героям войны

В архитектуре сформировался новый стиль –«сталинский ампир» . Строительство 7 высотных зданий в Москве.

                Живопись 60-80г.г.-плеяда талантливых художников, создавших образ современника: Т.Яблонская ,Д.Жилинский,Г.Коржев, В.Попков , А.Мыльников, Т.Салахов, Т.Назаренко,Е.Моисеенко.

                 Движение –искусство андеграунда .Ориентация на зарубежные течения, соц-арт, художественные акции .Художники-нонконформисты- М.Шемякин и Э.Неизвестный .

В музыкальном творчестве –авангардное течение как поиск нового мироощущения. Творчество Э.Денисова ,С.Губайдулиной, А.Шнитке.

Жанровые формы «легкой музыки»:, оперетта ,массовая песня ,эстрадная песня,

киномузыка ,джаз, рок и др. Популярные композиторы -- И.Дунаевский,Н.Богословский,М.Блантер,А.Пахмутова,В.Соловьев-Седой,М.Таривердиев,Д.Тухманов,В.Шаинский и др.

Авторская песня.Творчество В.Высоцкого, Ю.Визбора В.Долиной,,А.Розенбаума,

Б.Окуджавы и др.

Тема 22.Современные тенденции в искусстве.

            Развитие синтетических и полифонических жанров .Влияние массовой культуры – поп-арт ,китч, шок-ценности .Полифония – смешение разных видов и стилей: музыкальны фильм, симфония-балет, мюзикл ,показ-шоу одежды идр. Синтез или   эклектика (беспринципное сочетание несочетаемого. Свето- цвето –музыка. .Художественно-компьютерная графика 3Д. Лазерная проекция 3Д на зданиях и облаках. Перфоманс – видеоинсталяция.

             Концептуализм (мысль, представление) и актуальное искусство –явление артрынка ,уход от традиционных художественных произведений к созданию « художественных идей – концептов» - в виде свободных объектов искусства.

             Художник – как генератор идей, произведение обращено не к эмоциональному восприятию ,а к интеллектуальному осмыслению увиденного.

              Актуальное искусство –быстрое арт-реагирование, отображение острых тем, настроенность художника на эксперимент.

Тема 23 .Искусство Луганщины: история и современность.

            Луганск –центр культурной жизни региона .Традиции музыкального, театрального ,художественного   и циркового искусства .Изобразительное искусство Луганска имеет давнюю историю. 1927 г. –создано художественное училище –центр художественной жизни Донбасса.В 1944 году был открыт художественный музей,экспозиция которого создавалась с 1920 года. Сегодня работает филиал музея – Луганская художественная галерея ,где проводятся разнообразные выставки и экспозиции. Прославленные имена художников и скульпторов :Е.Чумак ,И.Чумак., Г.Слепцов,М.Можаев,Ф.Федченко,И.Овчаренко,М.Вольштейн,А.Фильберт и другие.

          Луганская областная филармония ведет отсчет с 1943 г. В 1945 году был создан симфонический оркестр ,который получил статус академического в 2006 году .Звезды музыкального вокального искусства-народные артисты –Д.Якубович , Вера Андрияненко ,Галина Мурзай ,Юрий Богатиков, В .Калашников ,В.Савченко, .В.Самарцев .Заслуженные деятели искусств –В.Фалалеев , Е.Михалева ,Л.Колесникова ,Л.Манасян, А.Мокрова и другие.

       В 1982 году в филармонии работал солистом Валерий Леонтьев –популярный эстрадный певец.

        В 1985 году был установлен большой концертный орган.

        Театральное искусство в Луганске имеет давние традиции. Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр имеет 70 летнюю историю и прославленные имена актеров –народные артисты –М.Голубович, В.Куркин ,В.Медведенко, заслуженные –Н.Коваль ,Е .Тодоракин ,Н.Чоп и другие.

         Луганский областной русский драматический театр им. П.Луспекаева

         Луганский академический театр кукол.

         Луганский цирк начал работать в специально построенном здании в 1971г.

Литература:

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1988.- 197с.: ил.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord)

2. Барчай Е. Анатомия для художников. / Е Барчай. М.: ЭКСМО - Пресс,

2002. — 344 с.: ил. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord).

3. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке : учебник для художников и художественно- промышленных. училищ. / М. Ц. Рабинович. М.: Высшая школа, 1978, 208 с. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord).

4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования головы человека. / Л. Гордон. – М.:

Изд-во ЭКСМО, 2004. – 120с.

[**http://www.rulit.me/books/risunok-tehnika-risovaniya-golovy-cheloveka-download-free-337705.html**](http://www.rulit.me/books/risunok-tehnika-risovaniya-golovy-cheloveka-download-free-337705.html). .

5. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / В.С. Кузин. – М.: Издательский центр «Академия»,

2004. – 323с.: ил. <https://vk.com/doc357374_233040293?hash=dbf16c222c34be13a7&dl=86ef08713a50c03ab9>

6. Ростовцев Н. Н. Рисование головы человека. / Н.Н. Ростовцев. - М.: Изд-во Изобразительное искусство, 1989. - 308с.

[**https://vk.com/doc64134622_224683642?hash=3e8fff2848c16e5ffc&dl=a929c422fefc111012**](https://vk.com/doc64134622_224683642?hash=3e8fff2848c16e5ffc&dl=a929c422fefc111012).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПРЕОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

Уровни знаний	**Требования к знаниям, умениям и навыкам студентов**
Высокий **5 (отлично)**	Студент легко ориентируется в изученном материале; - умеет сопоставлять различные взгляды на явления искусства; - высказывает и обосновывает свою точку зрения; -показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения; -грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. .
Достаточный **4 (хорошо)**	Студент легко ориентируется в изученном материале; - проявляет самостоятельность суждений; -грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос. Студент владеет теоретическими знаниями по предмету
Средний **3 (удовлетворительно**)	Студент в основном раскрывает ответ на поставленный вопрос,но допускает ощибки , не проявляет способности логически мыслить, не пользуется терминологией.
Начальный **2 (неудовлетворительно)**	Студент слабо ориентируется в изученном материале; - проявляет неуверенность в высказывании своей точки зрения,; - не проявляет логичности в суждениях; - демонстрирует ограниченный словарный запас;-пользуется ошибочной информацией . -

ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1988.- 197с.: ил.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord).

2. Барчай Е. Анатомия для художников. / Е Барчай. М.: ЭКСМО - Пресс,

2002. — 344 с.: ил. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord).

3. Бриджмен Дж. Б. Полное руководство по рисунку с натуры. / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord>**.**

4. Бриджмен Дж. Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во Эксмо.,

2005. 352с; ил. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord>**.**

5. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. / И.Т. Волкотруб. – М.: Высшая школа, 1988. – 191с.

[**http://lib-bkm.ru/12547**](http://lib-bkm.ru/12547).

6. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования головы человека. / Л. Гордон. – М.:

Изд-во ЭКСМО, 2004. – 120с.

[**http://www.rulit.me/books/risunok-tehnika-risovaniya-golovy-cheloveka-download-free-337705.html**](http://www.rulit.me/books/risunok-tehnika-risovaniya-golovy-cheloveka-download-free-337705.html). .

7. Кириченко М. А.Основы изобразительной грамоты: науч. пособие для студ. худ.-граф. фак. / М.А. Кириченко, И.М. Кириченко. – К.: Вища школа,

2002. – 190 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15719&mode=DocBibRecord>**.** .

8. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / В.С. Кузин. – М.: Издательский центр «Академия»,

2004. – 323с.: ил. <https://vk.com/doc357374_233040293?hash=dbf16c222c34be13a7&dl=86ef08713a50c03ab9>**.**

9. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке: учебник для художников и художественно-промышленных училищ. / М. Ц. Рабинович. М.: Высшая школа, 1978, 208 с. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord).

10. Ростовцев Н. Н. Рисование головы человека. / Н.Н. Ростовцев. - М.: Изд-во Изобразительное искусство, 1989. - 308с.

[**https://vk.com/doc64134622_224683642?hash=3e8fff2848c16e5ffc&dl=a929c422fefc111012**](https://vk.com/doc64134622_224683642?hash=3e8fff2848c16e5ffc&dl=a929c422fefc111012).

11. Федоров М. В. Рисунок и перспектива. / М.В. Федоров. - М.: Изд-во Искусство, 1960. - 268с.

[**http://hudozhnikam.ru/risunok_i_perspektiva_download.html**](http://hudozhnikam.ru/risunok_i_perspektiva_download.html).

12. Чиварди Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании**.** / Д. Чиварди. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2002. — 168 с. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1228&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1228&mode=DocBibRecord).