

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение переводоведения и всемирного культурного наследия

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
История искусства БЗ.Б.5

Направление подготовки: 072300.62 - Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Тимофеева Л.С. , Шадрина Н.А.

Рецензент(ы):

Ахметова А.Р.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Литвин А. А.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение переводоведения и всемирного культурного наследия):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__г

Регистрационный No 902011614

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Тимофеева Л.С. кафедра музеологии, культурологии и туризма отделение переводоведения и всемирного культурного наследия , Ludmila.Timofeeva@kpfu.ru ; ассистент, к.н. Шадрина Н.А. кафедра всеобщей истории отделение Институт истории , Natalia.Shadrina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) история искусства являются формирование представлений об основных этапах истории искусства в мире и в России, особенностях и тенденциях развития искусства на каждом из этапов, творчестве выдающихся мастеров, приобретения навыков атрибутирования произведений искусства, умения давать им характеристику.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.5 Профессиональный" основной образовательной программы 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3 курсах, 3, 4, 5 семестры.

Дисциплина "История искусства" относится к профильному, базовому циклу (общеобразовательная часть). Данная дисциплина находится в тесной логической связи с историей, как зарубежной, так и отечественной культуры, в том числе историей материальной культуры, Изучение дисциплины базируется на комплексе исторических знаний, приобретенных в рамках общего среднего образования.

Освоение истории искусства как предшествующее, необходимо для изучения истории культуры и искусства Татарстана, учета и хранения музейных предметов, атрибуции и экспертизы музейных предметов, основ реставрации и консервации музейных предметов, профильных групп музеев, проектирования музейных экспозиций и выставок.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-11 (общекультурные компетенции)	готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и культурные различия
ОК-7 (общекультурные компетенции)	быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) соци-альных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-ных задач
ПК-1 (профессиональные компетенции)	быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) исто-рико-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и объ-ектов культурного и природного наследия
ПК-3 (профессиональные компетенции)	быть готовым применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейно деятельности и сохранения культурного наследия

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-14 (профессиональные компетенции)	быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и основания культурного и природного наследия, в том числе - в туристической сфере
ПК-9 (профессиональные компетенции)	быть готовым выполнять работу по текущему перспективному комплектованию му-зея

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- что культура - это система, интегрирующая все формы духовно-интеллектуальной и нравственно-эстетической деятельности человека; система, определяемая мироощущением, ментальностью культуры (отражающими, в свою очередь, социально-историческую специфику каждой культурной эпохи);
- что структурные подвиды в системе культуры зависят от доминирующей ментальной идеи; последняя находит свое отражение в каждой конкретной сфере культуры (будь то наука, искусство, религия или мораль);
- о различных подходах к истолкованию историко-культурного процесса (антропологическом, аксиологическом, философском); о различии объема и содержания понятий "культура" и "цивилизация" в линейно-стадиальной и дискретно-циклической моделях истории;
- знать о закономерностях взаимовлияния исторического процесса и процесса развития мировой культуры;
- знать этапы истории русской культуры и понимать особенности развития культурно-исторического процесса в России;
- иметь представление о ключевых закономерностях развития отечественной культуры, об изменении содержания ее основных категорий, ее социальной и региональной специфике.

2. должен уметь:

- ориентироваться в многообразии культурно-исторических эпох, сменяющих друг друга и параллельно сосуществующих друг с другом во времени;
- ориентироваться в типологических особенностях мира западной и мира восточной культуры;
- ориентироваться в изменениях, происходящих в западноевропейской культуре по мере продвижения ее от античного типа (через средневековый и нововременный) к постмодерну;
- ориентироваться как в многообразии мнений, объясняющих "западный" динамизм и "восточную" статику, так и в том богатстве фактов художественного, религиозного, научного плана, при помощи которых та или иная позиция обосновывается
- применять полученные знания в разработке социально-культурных проектов;
- анализировать визуальные источники;
- уметь применять терминологический инструментарий по истории отечественной культуры.

3. должен владеть:

- навыками моделирования на материале художественной культуры определенных культурно-исторических ситуаций или типологических характеристик культуры;
- понятийным аппаратом общей теории и истории культуры.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

Знать:

- теоретические основы и фактический материал по курсу истории искусства

Уметь:

- использовать эти знания в различных направлениях музейной деятельности;
- применять полученные знания при выполнении работ, связанных с учетом и обеспечением сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;
- Владеть
- культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации;
- инструментарием (методами) историко-культурного знания;
- навыками разработки выставочных и экспозиционных проектов в музеях художественного профиля;
- навыками разработки отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, связанных с историей искусства.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы) 432 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Предмет изучения истории искусства.	3	1,2	4	4	0	устный опрос
2.	Тема 2. Искусство первобытной эпохи	3	3-5	6	6	0	презентация
3.	Тема 3. Искусство Древнего Египта и Месопотамии	3	6-10	10	10	0	презентация
4.	Тема 4. Искусство Древней Греции и Древнего Рима	3	11-14	8	8	0	презентация
5.	Тема 5. Искусство европейского средневековья	3	15-18	8	8	0	презентация
6.	Тема 6. Искусство Ренессанса	4	1,2	4	4	0	презентация

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
7.	Тема 7. Искусство нового времени (эпоха Барокко, Просвещения, Романтизма)	4	3-5	6	6	0	презентация
8.	Тема 8. Трансформация европейского искусства на рубеже XIX-XX вв. От классики через декаданс к модернизму. Модернизм и постмодерн.	4	6-8	6	6	0	презентация
9.	Тема 9. Теоретические проблемы истории искусства России	4	9	2	2	0	
10.	Тема 10. Древнерусское искусство (IX- первая половина XII вв.	4	10	2	2	0	домашнее задание
11.	Тема 11. Русское искусство в период феодальной раздробленности (вторая половина XII - первая половина XIII вв.).	4	11	2	2	0	презентация
12.	Тема 12. Русское искусство второй половины XIII-XV вв.	4	12	2	2	0	устный опрос
13.	Тема 13. искусство Московского царства (конец XV- XVI вв.).	4	13	2	2	0	
14.	Тема 14. Особенности развития искусства в XVII вв..	4	14	2	2	0	презентация
15.	Тема 15. Реформы первой четверти XVIII в. и их влияние на культуру и искусство	4	15	2	2	0	контрольная работа
16.	Тема 16. Развитие отечественного искусства в середине - второй половине XVIII в.Барокко.	4	16-18	6	6	0	презентация

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
18.	Тема 18. Новации в искусстве первой пол. XIX в.	5	1,2	4	4	0	устный опрос
19.	Тема 19. Живопись второй пол. XIX в.	5	3	2	2	0	домашнее задание
20.	Тема 20. Стили и формы в изобразительном искусстве конца XIX начала XX вв.	5	4-6	6	6	0	презентация
21.	Тема 21. Советское искусство 1917 - 1920 гг.. Многообразие форм и методов.	5	7-9	6	6	0	реферат
22.	Тема 22. Искусство "социалистического реализма" Архитектура.	5	10	2	2	0	домашнее задание
23.	Тема 23. Искусство "социалистического реализма". Живопись и скульптура.	5	11-12	4	4	0	презентация
24.	Тема 24. Советское искусство в период ?оттепели?	5	13-14	4	4	0	устный опрос
25.	Тема 25. Развитие изобразительного искусства во второй половине XX в	5	15-16	4	4	0	тестирование
26.	Тема 26. Новые формы и виды искусства в конце XX - начале XXI вв.	5	17-18	4	4	0	презентация
·	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	экзамен
·	Тема . Итоговая форма контроля	5		0	0	0	экзамен
	Итого			108	108	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет изучения истории искусства.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет курса: историческое изучение искусства, художественный язык отдельных видов искусства. Понятие ?искусство?. Система видов искусства, их происхождение и их родовые группы. Пространственные и временные искусства. Временные искусства (развитие художественного образа во времени) ? литература, музыка, театр, кино. Пространственные (художественный образ в трехмерном пространстве или на плоскости) ? архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Взаимосвязь и взаимопроникновение принципов временных и пространственных искусств.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ специфики таких видов искусства, как архитектура, скульптура, живопись и графика. Особенности искусствоведческого анализа. Формальные, смысловые, ин-дивидуально-творческие и социально-культурные аспекты произведения искусства и формальный, символично-иконографический, психологический или социо-логический аналитические методы. Принцип сравнительного анализа художественных форм. Принцип историзма в искусствознании.

Тема 2. Искусство первобытной эпохи

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Происхождение изобразительного искусства. Теория ?макарон?, ?руки?, ?простого этапа?. Функции первобытного искусства. Общая характеристика искусства эпохи палеолита и эпохи неолита

практическое занятие (6 часа(ов)):

Искусство эпохи палеолита. Натурализм и магия. Техника исполнения: краски. Резьба и рельеф. Тематика. Изображения животных. Знаки или абстрактные формы. Изображение человека. Эволюция наскального искусства. Ориньяк-перигор. Солютре. Мадлен. Мобильное искусство. Пещера как первобытный архитектурный комплекс, ее эмблематика и символика. Альтамира и Ляско. Искусство эпохи неолита. Геометризм и анимизм. Левантийское искусство. Техника, тематика и интерпретация. Росписи Тассили-Аджер. Неолитическая скульптура и рельеф. Гончарное ремесло. Мегалитические сооружения.

Тема 3. Искусство Древнего Египта и Месопотамии

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Периодизация. Древнее Царство. Среднее Царство. Новое Царство. Эпоха упадка. Верования и ритуалы. Власть и общественная организация. Общая характеристика искусства названных эпох

практическое занятие (10 часа(ов)):

Анализ основных произведений искусства Древнего, Среднего и Нового царств. Погребальная архитектура. Пирамиды. Символика и назначения египетских пирамид. Скульптура. Правила скульптурного изображения. Образцы и типы скульптуры. Изображение фараона. Красота молодости как символ вечности. Живопись и рельеф

Тема 4. Искусство Древней Греции и Древнего Рима

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие ?античное искусство?. Греческая и римская цивилизации в истории древнего мира, в мировой и европейской цивилизации. Периодизация. Источники. Характеристика крупнейших собраний античного искусства в музеях мира.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ основных произведений искусства Древней Греции и Древнего Рима. Крито-миккенское и гомеровское искусство. Искусство архаики, классики и эллинизма. Искусство Рима республики и империи.

Тема 5. Искусство европейского средневековья

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Особенности периодизации средневековой художественной культуры, принятой в истории искусства: стиль как критерий, определяющий, начиная с XI века, уровень стадийного развития того или иного региона. Связь этого критерия с последующей эволюцией ренессансной и новоевропейской культуры в рамках ?больших? стилей.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ основных произведений искусства романского и готического периодов.

Тема 6. Искусство Ренессанса

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Периодизация, общие проблемы искусства европейского Возрождения, основные понятия, художественные произведения. Типологические особенности. Итальянское Возрождение. Гуманизм. Новое мышление. Проблема гения в культуре Ренессанса

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ основных произведений искусства итальянского и северного ренессанса. Сравнительно-сопоставительная характеристика возрождения в южной и центральной Европе.

Тема 7. Искусство нового времени (эпоха Барокко, Просвещения, Романтизма)

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Сосуществование разнообразных политических, религиозных и экономическим форм в Западной Европе XVII столетия. Влияние этого фактора на искусство. Новый ракурс проблемы заказчик ? художник. Статус художника. Его вариантность: от ремесленника ? члена цеховой организации - до придворного художника. Расцвет науки, философии и искусства в XVII веке. Формирование новой картины мира и новой концепции человека. Драматизм и конфликтность мироощущения эпохи. Отсутствие единого стиля эпохи. Основные стили и направления искусства XVII века: барокко, классицизм, внестилевая линия (реализм) XVIII век ? эпоха Просвещения. Место изобразительного искусства и архитектуры в художественной культуре эпохи. Новые идеалы эпохи. Искусство как средство нравственного совершенствования человека. Новые формы художественной жизни. Появление истории искусств и художественной критики. Основные стили и направления искусства XVIII века: рококо, барокко, реализм, сентиментализм, классицизм.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ основных произведений искусства эпох: барокко, рококо, просвещения, романтизма, реализма

Тема 8. Трансформация европейского искусства на рубеже XIX-XX вв. От классики через декаданс к модернизму. Модернизм и постмодерн.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Искусство XX века ? переломная эпоха во всеобщей истории искусств. Новый взгляд на классическое наследие. Попытка осуществления синтеза искусств на иной основе. Модернизм ? как важнейшее явление художественной жизни XX века. Философские основы модернизма. Влияние достижений науки на искусство. Социальный фактор. Глобализация. Внутренняя логика развития искусства. Формирование нового художественного идеала. Расширение видовых и жанровых границ искусства, изменение структуры мира искусства. Новые виды и жанры искусства, их влияние на традиционные. Массовая и элитарная культура и искусство. Культура и искусство ?третьего? направления. Развитие новых средств массовой коммуникации, фиксации и тиражирования искусства. Проблема оригинала.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ основных произведений авангардистских направлений и стилей в искусстве XX века: фовизм, кубизм, экспрессионизм, сюрреализм, дадаизм, поп-арт

Тема 9. Теоретические проблемы истории искусства России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные принципы классификации произведений искусства. Пластические искусства, их общая характеристика. Основопологающие искусствоведческие понятия. Законы и проблемы жанра. Категория стиля в изобразительном искусстве. Терминология искусства. Периодизация истории отечественного искусства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды изобразительного искусства, их характеристика. Главные жанровые особенности/ Разнообразие стилевых направлений/ Борьба и взаимодействие стилей в искусстве.

Тема 10. Древнерусское искусство (IX- первая половина XII вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Памятники праславянского и древнеславянского ремесла как исторические источники. Виды художественных ремесел восточных славян. Синкретизм художественной культуры, ее византийский, скандинавский и иранский компоненты. Стилистическая характеристика. Орнаментальные мотивы и их семантика. Принятие христианства и возникновение нового эстетического идеала. Византизм как главный источник заимствования художественных традиций. Появление и развитие новых видов искусства. Роль приглашенных мастеров.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Монументальная живопись: фреска и мозаика. Икона как вид средневековой станковой живописи. Термины и понятия, принятые для описания иконы. Древнейшие русские иконы. Крестово-купольный тип храма (происхождение, символика; основные понятия и термины, принятые для его описания). Традиции византийского искусства в украшении церковных зданий. Архитектурно-художественный комплекс Софийского собора. В Киеве. Монументальное строительство в Новгороде, Чернигове, Полоцке. Искусство книжной миниатюры. Синтез византийских традиций и романских орнаментальных мотивов в миниатюрах Остромирова Евангелия.

Тема 11. Русское искусство в период феодальной раздробленности (вторая половина XII - первая половина XIII вв.).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распад Киевской Руси и формирование художественных школ отдельных земель. Искусство Новгорода как пример формирования местной художественной традиции. Элитарный княжеский характер культуры и искусства Северо-Восточной Руси XIII в. Влияние художественной культуры Византии и Западной Европы (романское искусство).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Новгородская архитектура. Упадок княжеского строительства. Роль заказчика в формировании нового характера новгородского зодчества. (Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; Спас на Нередице, церковь Параскевы Пятницы). Сложение классического типа новгородского храма. Характер западных влияний. Отражение передовых течений византийского и южнославянского искусства в монументальной живописи XIV в., сосуществование разных стилистических направлений. Фрески Феофана Грека и других мастеров. Архитектура Владимирской Руси. Фрески, художественное убранство и реликвии Дмитриевского собора Всеволода (Дмитрия) Большое Гнездо. Скульптурная декорация фасадов храмов. Эпоха татаро-монгольского нашествия. Период смены традиций.

Тема 12. Русское искусство второй половины XIII-XV вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Традиции владими́ро-суздальской художественной культуры в раннемосковском искусстве. Храмовое строительство Москвы, Коломны, Звенигорода. Золотой век средневековой русской живописи. Две линии развития московской художественной культуры: ориентация на традиции северо-востока Руси и палеологовский стиль Традиции владими́ро-суздальской художественной культуры в раннемосковском искусстве. Храмовое строительство Москвы, Коломны, Звенигорода. Золотой век средневековой русской живописи. Две линии развития московской художественной культуры: ориентация на традиции северо-востока Руси и палеологовский стиль

практическое занятие (2 часа(ов)):

Феофан Грек: работы мастера и художников его круга. Андрей Рублев и искусство Москвы XV в. Особенности духовного климата Руси эпохи Сергия Радонежского. Корпус памятников, атрибутируемых Рублеву и мастерам его круга. Формирование высокого иконостаса: структура и символика. Деисусный и праздничный чины иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля: проблемы и гипотезы.

Тема 13. искусство Московского царства (конец XV- XVI вв.).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственный характер монументального строительства Москвы. Роль итальянских мастеров в создании резиденции великого государя Ивана III. Аристотель Фиоринти, Алевиз Новый, Марко Фрязин, Антонио Солари. Характер воздействия кремлевской архитектуры на формы русского зодчества XVI в. Складывание общерусского стиля в искусстве. Творчество Дионисия. Особенности росписи Ферапонтова монастыря. Влияние искусства Дионисия на живопись XVI в. Соотношение столичного влияния и местной традиции в искусстве Новгорода и Пскова. Иконы, прославляющие местных святых. Стилиевые особенности. Характерные черты псковской архитектурной школы. Основные памятники и их характеристика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Искусство позднего русского Средневековья, его периодизация. Завершение формирования ?общерусского? стиля в искусстве Москвы. Регламентация искусства. Городские и монастырские соборы: семантика, архитектурные особенности. Новые типы храмов (столпообразный, шатровый, многопридельный). Градостроительство и крепостное зодчество Москвы, Тулы, Зарайска. Монастыри-крепости (Ново-Девичий, Симонов, Соловецкий и др.). Появление ряда новых иконографических сюжетов в живописи. Развитие исторического жанра. Аллегорические иконы и аллегорические росписи. Особенности художественного языка ?школы Годуновых? и ?строгановской школы? иконописи (Истомы Савин, Емельян Москвитин, Прокопий Чирин). Миниатюры Лицевого летописного свода.

Тема 14. Особенности развития искусства в XVII вв..

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Историко-культурные факторы, определившие характер искусства России XVII в. Изменение общественного сознания и процесс ?обмирщения? культуры и искусства. Влияние церковного раскола на искусство: возникновение разных эстетических воззрений. Этапы развития архитектуры XVII в. Появление каменного гражданского строительства. Шатровые вотчинные храмы. Городское церковное зодчество: культовые сооружения Москвы, Ярославля, Ростова. Архитектурное ?узорочье?. Деятельность Б. Огурцова, А. Константинова, Т. Шарутина. Формирование артелей живописцев и каменщиков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Новые тенденции в искусстве второй половины XVII в.; деятельность Иосифа Владимировича и Симона Ушакова. Оружейная палата Кремля - центр художественной жизни России. Новые иконографические источники и жанры русской живописи. Иконы Симона Ушакова. Возникновение портретного жанра - появление парсуны. Монументально-декоративная живопись в Поволжье: фрески Ростова, Ярославля, Костромы. Деятельность артелей Гурия Никитина и Дмитрия Григорьева ? Плеханова. Появление новых тенденций в архитектуре конца XVII в. Усиление светских элементов. ?Нарышкинское барокко?.

Тема 15. Реформы первой четверти XVIII в. и их влияние на культуру и искусство

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Утверждение новых художественных идеалов. Влияние личности Петра I на формирование нового искусства. Стилистическое своеобразие искусства первой четверти XVIII в. Архитектура первой четверти XVIII в. Государственная политика в области архитектуры. Переход к западной системе ордерной архитектуры. Разработка новых типов общественных и жилых сооружений. Зарождение дворцово-парковой архитектуры. Разнообразие архитектурных стилей Петровского времени. Североевропейское барокко: работы А. Шлютера, Г. Шедела. Итальянское барокко: работы Д. Трезини, Н. Микетти. Развитие традиции французского классицизма в работах Ж.Б. Леблона. Творчество И.П. Зарудного.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Станковая живопись в первой четверти XVIII в., ее основные жанры. Художники-иностранцы при дворе Петра I. Сложение русской школы живописи: творчество И. Никитина и А. Матвеева. Миниатюрная живопись. Искусство гравюры. Скульптура первой четверти XVIII в. Скульпторы-иностранцы и русские мастера. Виды скульптуры: круглая статуя, рельеф, миниатюрная пластика, медальерное искусство. Основные жанры скульптуры: парадный портрет, монумент, оформление церковного интерьера. Творчество А. Шлютера и Б.К. Растрелли. Роль скульптуры в архитектурных ансамблях Летнего сада и Петергофа.

Тема 16. Развитие отечественного искусства в середине - второй половине XVIII в. Барокко.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Развитие новых принципов архитектуры во второй четверти XVIII в. Сложение русской национальной архитектурной школы. Творчество первых русских профессиональных архитекторов П.М. Еропкина, М.Г. Земцова, И.К. Коробова. Стилистическое своеобразие русского варианта архитектуры барокко. Городские ансамбли Ф.Б. Растрелли. Зимний дворец. Царское Село. Деятельность и основные сооружения С.И. Чевакинского. Московская архитектурная школа середины XVIII в.: Творчество И.В. Мичурина, Д.В. Ухтомского. Барочные и рокайльные тенденции в станковой живописи и графике. Развитие портретной живописи. Луи Каравакк. Творчество А.П. Антропова, И.Я. Вишнякова, И.П. Аргунова. Декоративная живопись рококо. Влияние идей Просвещения на художественную жизнь России. Смена эстетических идеалов. Утверждение классицизма Этапы развития классицизма в России.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Стилистические особенности архитектуры раннего классицизма: связь с барокко. А. Ринальди. Ансамбль Ораниенбаума. Творчество Ж.Б. Вален-Деламота. Своеобразие творческого метода В.И. Баженова. его главные проекты. Псевдоготический стиль в архитектуре русского классицизма и его семантика. Творчество М.Ф. Казакова. Архитектура зрелого классицизма. Работы Ч. Камерона в Царском Селе. Творчество Д. Кваренги. Основные памятники: Александровский дворец (Царское Село) и городские ансамбли. Основание Академии художеств, и ее роль в становлении национальной школы изобразительного искусства. Зарождение академизма в русской живописи. Историческая и мифологическая живопись. Творчество А.П. Лосенко. Развитие портретной живописи в творчестве Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. Гравюра и рисунок. Русская школа скульптуры. Н. Жилле и скульптурный класс Академии художеств. Станковая, монументальная, декоративная и мемориальная скульптура. Ведущие мастера. Творчество М.И. Козловского, И.П. Прокофьева, Ф.Г. Гордеева. Психологические портреты Ф.И. Шубина. Деятельность И.П. Мартоса. Творчество И.Е. Старова: дворцовые ансамбли, соборы, усадебные постройки. Архитектура зрелого классицизма. Работы Ч. Камерона в Царском Селе. Творчество Д. Кваренги. Основные памятники: Александровский дворец (Царское Село) и городские ансамбли. Павловский классицизм. Основание Академии художеств, и ее роль в становлении национальной школы изобразительного искусства. Педагогическая система Академии художеств. Пенсионерство как форма художественного сотрудничества русских и иностранных мастеров. Зарождение академизма в русской живописи. Историческая и мифологическая живопись. Творчество А.П. Лосенко. Живопись второй половины XVIII в.: пейзаж и бытовой жанр. Развитие портретной живописи в творчестве Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. Гравюра и рисунок. Русская школа скульптуры. Н. Жилле и скульптурный класс Академии художеств. Станковая, монументальная, декоративная и мемориальная скульптура. Ведущие мастера. Творчество М.И. Козловского, И.П. Прокофьева, Ф.Г. Гордеева. Психологические портреты Ф.И. Шубина. Деятельность И.П. Мартоса.

Тема 18. Новации в искусстве первой пол. XIX в.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Дифференциации стилей в изобразительном искусстве и архитектуре первой трети XIX в. Русский ампи́р. Творчество А.Н. Воронихина. Казанский собор и Горный институт в Санкт-Петербурге. Строительство Главного адмиралтейства (А.Д. Захаров) и Биржи (Тома де Томон). Петербургские ансамбли К.И. Росси. Поздний классицизм в творчестве В.П. Стасова. Архитектура Москвы после войны 1812 года. Восстановление Москвы и изменения городской среды. Постройки О.И. Бове и Д.И. Жилярди. Усадебная архитектура русского ампира. Кризис классицизма. Обращение к прошлому как выражение влияния идей романтизма на архитектуру. Начало периода эклектики. Творчество А. Штакеншнейдера. Русско-византийский стиль. К. Тон.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Соотношение романтических и академических тенденций в системе изобразительных искусств. Портретная и пейзажная живопись эпохи романтизма. Живописные и графические портреты О.А. Кипренского. В.А. Тропинин и московская школа живописи. Скульптура первой трети XIX в. Монументальные работы В.И. Демут-Малиновского и С.С. Пименова. Творчество Ф.П. Толстого (медали, силуэты, графические серии). Возникновение новых тенденций в исторической живописи второй трети XIX в. Творчество К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни. Творческий путь А.А. Иванова. Бытовой жанр в живописи. Живопись П.А. Федотова ? начало критического реализма.

Тема 19. Живопись второй пол. XIX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изобразительное искусство в эпоху реформ. Утверждение метода критического реализма. В.Г. Перов и бытовой жанр 60-х гг. ?Бунт 14-ти? в 1863 г., создание Артели художников. Просветительская программа Товарищества передвижных художественных выставок. Портреты И.Н. Крамского. Исторические сюжеты и ?евангельский цикл? в творчестве Н.Н. Ге. Жанровая живопись передвижников. Борьба реалистической, академической и салонной тенденций в русском искусстве второй половины XIX в.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Возникновение реалистического пейзажа во второй половине XIX в.. Русская пейзажная школа: А.Г. Саврасов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи. Творчество И.И. Левитана. Пленэрная живопись и декоративные тенденции стиля модерн в пейзаже конца XIX в. Исторические композиции и психологические портреты И.Е. Репина. Образы русской истории в живописи В.И. Сурикова. Реалистические и салонные тенденции в академической живописи. Г.И. Семирадский и расцвет салонного искусства. Элементы фольклорной и сказочной тематики в исторической живописи 1860?1890-х гг. Сказка и миф в творчестве В.М. Васнецова. Исторические и религиозные сюжеты М.В. Нестерова.

Тема 20. Стили и формы в изобразительном искусстве конца XIX начала XX вв.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Изобразительное искусство ?серебряного века?.Символизм в живописи рубежа веков: литературная теория и художественная практика. Стиль модерн в русском искусстве: архитектурный и сценический ансамбль, оформление интерьера и бытового предмета, переустройство жизни средствами искусства. Русская архитектура конца XIX ? начала XX в. Переход от эклектики к модерну. Основные черты стиля модерн. Архитектура петербургского и московского модерна. Творчество Ф.И. Лидваля, Л.Н. Кекушева и Ф.О. Шехтеля. Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х гг. Творчество И.А. Фомина. Многообразие авангардных течений в русском искусстве 1910-х гг. Особенности эстетики авангарда.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Живопись. Творческий путь В.А. Серова: от реализма к модерну. Творчество М.А. Врубеля: особенности живописного метода, тематика. Абрамцевский и Талашкинский художественные кружки: эксперименты по созданию нового стиля и художественной среды. Мecenатство. Объединение ?Мир искусства? и его мастера: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Л.С. Бакст.Феномен личности С. П. Дягилева Выставочная деятельность ?Мира искусства?. Графика и книжная иллюстрация в творчестве мирискусников: работы И.Я. Билибина, А.П. Остроумовой-Лебедевой. Новые подходы к театрально-декорационному искусству. Спектакли ?Русских сезонов?.

Тема 21. Советское искусство 1917 - 1920 гг.. Многообразие форм и методов.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Государственная политика большевиков в области культуры. Декреты Советской власти. Формирование ?пролетарского искусства?. План монументальной пропаганды и проблема новаторства в искусстве. Агитационно-массовое искусство 1917-1920-х гг.: плакат, фарфор, передвижная агитация, оформление городов. Массовые празднества первых лет революции. Художественные группировки и стилистические направления в искусстве 1920-х гг. Школа Малевича. Эль Лисицкий и развитие идей супрематизма. Судьба авангарда в 1930-х гг.: фигуративная живопись Малевича, картины-?формулы? Филонова.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Теория и практика конструктивизма. В. Е. Татлин. А Родченко. Дизайнерские работы Л.С. Поповой, А.М. Родченко, В.С. Степановой, А.А. Экстер, В.А. и Г.А. Стенбергов. Конструктивизм и театр. Объединение ?Четыре искусства?: стилевые особенности, художественный метод. ?Общество станковистов? (ОСТ): пафос и лирика нового мира. Творчество Д.П. Штеренберга, Ю.И. Пименова, А.Г. Тышлера, А.А. Дейнеки. ?Ассоциация художников революционной России? (АХРР) Многообразие стилей в скульптуре 1920-х гг. Творчество А.Т. Матвеева, С.Т. Коненкова, В.И. Мухиной.

Тема 22. Искусство "социалистического реализма" Архитектура.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преимущества и новации в архитектуре 1920 ? начала 1930-х гг. Неоклассицизм И.В. Жолтовского и И.А. Фомина. Конструктивистские тенденции в творчестве А.В. Щусева 1920-х гг. Рационализм: архитектурное формообразование в пространстве. Школа Н.А. Ладовского и ?Ассоциация новых архитекторов? (АСНОВА). Творчество В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха. Неоренессансный стиль И.В. Жолтовского и А.В. Щусева. Античная классика в архитектуре 1930-х гг. Творчество Г.П. Гольца, Л.В. Руднева, А.К. Бурсова, А.Н. Душкина, Д.Н. Чечулина. План реконструкции Москвы 1935 г. Городские ансамбли 1930-х гг. Смена архитектурного стиля в 1940-х гг. Послевоенная реконструкция разрушенных городов. Высотные здания 1940-1950-х гг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конструктивизм. Творчество братьев Весниных. Проекты и постройки М.Я. Гинзбурга, И.А. Голосова, И.И. Леонидова. Теория конструктивизма и ?Объединение современных архитекторов? (ОСА). К.С. Мельников, Г.Т. Крутиков: проекты и постройки. Футуристическая тема советской архитектуры. Урбанисты и дезурбанисты; борьба концепций и реальное градостроительство.

Тема 23. Искусство "социалистического реализма". Живопись и скульптура.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Искусство 1930-1950-х гг. Социальный заказ в официальном искусстве. Мифологизация художественного образа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сюжетная картина и ее роль в общественной жизни. Произведения Б.В. Иогансона, С.М. Герасимова, А.И. Лактионова, А.А. Пластова. Реализм и салонное искусство: работы А.М. Герасимова, Вл. А. Серова, Д.А. Налбандяна. Скульптура 1930-1950-х гг. Работы В.И. Мухиной, С.Д. Меркулова С.Д. Лебедевой, Е.В. Вучетича. . Скульптура и монумент в городском ансамбле. Военные мемориалы.

Тема 24. Советское искусство в период ?оттепели?

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формирование эстетики времен ?оттепели?. Смягчение цензуры. Искусство периода ?оттепели?: новые тенденции. Возвращение к наследию русского авангарда, западные влияния и индивидуальные творческие решения. Литературные и художественные манифесты эпохи. Неформальные художественные объединения и возникновение искусства ?андерграунда?.

практическое занятие (4 часа(ов)):

?Лианозовский кружок?. Выставка в Манеже. Искусство ?сурового стиля?. Работы Н.И. Андроновой, П.Ф. Никоновой, Т.Т. Салахова, В.Е. Попкова, Г.М. Коржева.

Тема 25. Развитие изобразительного искусства во второй половине XX в

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Искусство периода "застоя". Скульптура 1960-1990-х гг. Официальное и неконформистское искусство. Творчество В. Сидура. Скульптура и монументы Л. Кербеля, Н. Томского, Э. Неизвестного, Д. Иокубониса, О. Комова. Архитектура 1960-1980-х гг. Сооружение общественных, культурных и спортивных центров. Трансформация исторической застройки городов, новые города-спутники, города науки. Работы М. Посохина, А. Меерзона, К. Кубасова, Ю. Платонова

практическое занятие (4 часа(ов)):

Живопись 1970-1980-х гг.: смена тематики. Зарождение концептуализма. И. Кабаков. Салонный реализм И.С. Глазунова. Сюжетные картины Д.Д. Жилинского Официальные и неофициальные выставки. Неопримитивизм и профессиональное искусство: работы Л. Пурьгина, Н. Нестеровой, Д.А. Пригова. Плакат и массовый эстамп 1960-1970-х гг.

Тема 26. Новые формы и виды искусства в конце XX - начале XXI вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные тенденции изобразительного искусства последних лет. Постмодернизм в изобразительном искусстве. Концептуальное искусство: особенности создания и экспонирования произведений. Элитарное, традиционное и массовое искусство.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Новые формы визуального искусства: инсталляция и перформанс. Соц-арт. Творчество А. Зверева, О. Целкова, О. Рабина. Э. Неизвестный и его влияние на развитие современной скульптуры.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Предмет изучения истории искусства.	3	1,2	подготовка к устному опросу	10	устный опрос
2.	Тема 2. Искусство первобытной эпохи	3	3-5	подготовка к презентации	10	презентация
3.	Тема 3. Искусство Древнего Египта и Месопотамии	3	6-10	подготовка к презентации	10	презентация
4.	Тема 4. Искусство Древней Греции и Древнего Рима	3	11-14	подготовка к презентации	12	презентация
5.	Тема 5. Искусство европейского средневековья	3	15-18	подготовка к презентации	12	презентация
6.	Тема 6. Искусство Ренессанса	4	1,2	подготовка к презентации	10	презентация
7.	Тема 7. Искусство нового времени (эпоха Барокко, Просвещения, Романтизма)	4	3-5	подготовка к презентации	10	презентация
8.	Тема 8. Трансформация европейского искусства на рубеже XIX-XX вв. От классики через декаданс к модернизму. Модернизм и постмодерн.	4	6-8	подготовка к презентации	8	презентация

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
10.	Тема 10. Древнерусское искусство (IX- первая половина XII вв.	4	10	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание
11.	Тема 11. Русское искусство в период феодальной раздробленности (вторая половина XII - первая половина XIII вв.).	4	11	подготовка к презентации	2	презентация
12.	Тема 12. Русское искусство второй половины XIII-XV вв.	4	12	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
14.	Тема 14. Особенности развития искусства в XVII вв..	4	14	подготовка к презентации	5	презентация
15.	Тема 15. Реформы первой четверти XVIII в. и их влияние на культуру и искусство	4	15	подготовка к контрольной работе	5	контрольная работа
16.	Тема 16. Развитие отечественного искусства в середине - второй половине XVIII в.Барокко.	4	16-18	подготовка к презентации	4	презентация
18.	Тема 18. Новации в искусстве первой пол. XIX в.	5	1,2	подготовка к устному опросу	5	устный опрос
19.	Тема 19. Живопись второй пол. XIX в.	5	3	подготовка домашнего задания	5	домашнее задание
20.	Тема 20. Стили и формы в изобразительном искусстве конца XIX начала XX вв.	5	4-6	подготовка к презентации	4	презентация
21.	Тема 21. Советское искусство 1917 - 1920 гг.. Многообразие форм и методов.	5	7-9	подготовка к реферату	5	реферат
22.	Тема 22. Искусство "социалистического реализма"Архитектура.	5	10	подготовка домашнего задания	7	домашнее задание
23.	Тема 23. Искусство "социалистического реализма". Живопись и скульптура.	5	11-12	подготовка к презентации	6	презентация
24.	Тема 24. Советское искусство в период ?оттепели?	5	13-14	подготовка к устному опросу	4	устный опрос

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
25.	Тема 25. Развитие изобразительного искусства во второй половине XX в	5	15-16	подготовка к тестированию	8	тестирование
26.	Тема 26. Новые формы и виды искусства в конце XX - начале XXI вв.	5	17-18	подготовка к презентации	10	презентация
	Итого				162	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

В ходе курса "История культуры" используются следующие образовательные технологии: проблемные лекции, лекции-визуализации, семинарские занятия, защита реферата.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Предмет изучения истории искусства.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: 1. Искусства как специфическая форма познания мира 2. Классификация искусства 3. Виды и формы изобразительных искусств и их специфика

Тема 2. Искусство первобытной эпохи

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентаций: 1. Палеолитические Венеры как особый вид мобильной пластики 2. Пещера Ляско 3. Пещера Альтамира 4. Наскальная живопись неолита 5. Неолитическая архитектура

Тема 3. Искусство Древнего Египта и Месопотамии

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Великие пирамиды в Гизе 2. Комплексы Карнака и Луксора 3. Рельефы Месопотамии 4. Сфинксы и Шеду: общее и особенное

Тема 4. Искусство Древней Греции и Древнего Рима

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентаций: 1. Фрески Кносского дворца 2. Архаическая скульптура: куроры и койры 3. Эпоха великой классики: Поликлет 4. Ансамбль Афинского Акрополя 5. Римская архитектура эпохи Империи

Тема 5. Искусство европейского средневековья

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Романские соборы Франции 2. Нотердам де Пари 3. Кельнский собор 4. Мечеть Омейядов в Дамаске 5. Кордовская мечеть

Тема 6. Искусство Ренессанса

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентаций: 1. Флорентийская школа 2. Титаны Возрождения 3. Ватикан 4. Северное Возрождение и его специфика

Тема 7. Искусство нового времени (эпоха Барокко, Просвещения, Романтизма)

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Творчество Караваджо 2. Ватто, Буше, Фрагонар 3. Давид 4. Энгр, Гро 6. Коро, Курбе, Барбизонская школа

Тема 8. Трансформация европейского искусства на рубеже XIX-XX вв. От классики через декаданс к модернизму. Модернизм и постмодерн.

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентаций: 1. Импрессионизм 2. Фовизм 3. Кубизм 4. Сюрреализм

Тема 9. Теоретические проблемы истории искусства России

Тема 10. Древнерусское искусство (IX- первая половина XII вв.

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Влияние христианства на развитие искусства 2. Культовые постройки Киевской Руси 3. Византийское влияние на доевнерусское искусство 4. Фресковая живопись Киевской Руси 5. искусство мозаики

Тема 11. Русское искусство в период феодальной раздробленности (вторая половина XII - первая половина XIII вв.).

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Особенности новгородской иконописи 2. Зодчество Владимирской Руси 3. Псковская школа архитектуры. 4. Новгородские храмы

Тема 12. Русское искусство второй половины XIII-XV вв.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Феофан Грек: работы мастера и художников его круга. 2. Андрей Рублев и искусство Москвы XV в. 3. Корпус памятников, атрибутируемых Рублеву и мастерам его круга. 4. Формирование высокого иконостаса: структура и символика. 5. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля: проблемы и гипотезы.

Тема 13. искусство Московского царства (конец XV- XVI вв.).

Тема 14. Особенности развития искусства в XVII вв..

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Новые тенденции в искусстве второй половины XVII в.; деятельность Иосифа Владимировича и Симона Ушакова. 2. Оружейная палата Кремля - центр художественной жизни России. 3. Иконы Симона Ушакова. 4. Возникновение портретного жанра - появление парсуны. 5. Монументально-декоративная живопись в Поволжье: фрески Ростова, Ярославля, Костромы. 6. Творчество Гурия Никитина и Дмитрия Григорьева ? Плеханова. Появление новых тенденций в архитектуре конца XVII в. Усиление светских элементов. ?Нарышкинское барокко?.

Тема 15. Реформы первой четверти XVIII в. и их влияние на культуру и искусство

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Творчество Д. Трезини 2. Архитектура Петропавловского собора 3. Творчество А. Матвеева 4. Творчество И. Никитина

Тема 16. Развитие отечественного искусства в середине - второй половине XVIII в.Барокко.

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентаций: 1. Стилистические особенности архитектуры раннего классицизма: связь с барокко. А. Ринальди. Ансамбль Ораниенбаума. 2. Творчество Ж.Б. Вален-Деламота. 3. Творчество В.И. Баженова. его главные проекты. 4. Творчество М.Ф. Казакова. 5. Архитектура зрелого классицизма. Работы Ч. Камерона в Царском Селе. Творчество Д. Кваренги. 6. Зарождение академизма в русской живописи. Историческая и мифологическая живопись. 7. Творчество А.П. Лосенко. 8. Развитие портретной живописи в творчестве Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. 9. Творчество М.И. Козловского, И.П. Прокофьева, Ф.Г. Гордеева. 10. Психологические портреты Ф.И. Шубина.

Тема 18. Новации в искусстве первой пол. XIX в.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Соотношение романтических и академических тенденций в системе изобразительных искусств. 2. Портретная и пейзажная живопись эпохи романтизма. Живописные и графические портреты О.А. Кипренского. 3. В.А. Тропинин и московская школа живописи. 4. Скульптура первой трети XIX в. Монументальные работы В.И. Демут-Малиновского и С.С. Пименова. Творчество Ф.П. Толстого (медали, силуэты, графические серии). 5. Возникновение новых тенденций в исторической живописи второй трети XIX в. Творчество К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни. 6. Творческий путь А.А. Иванова. 7. Бытовой жанр в живописи. Живопись П.А. Федотова ? начало критического реализма.

Тема 19. Живопись второй пол. XIX в.

домашнее задание, примерные вопросы:

1. Возникновение реалистического пейзажа во второй половине XIX в.. Русская пейзажная школа: А.Г. Саврасов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи. 2. Творчество И.И. Левитана. Пленэрная живопись и декоративные тенденции стиля модерн в пейзаже конца XIX в. 3. Исторические композиции и психологические портреты И.Е. Репина. 4. Образы русской истории в живописи В.И. Сурикова. 5. Реалистические и салонные тенденции в академической живописи. Г.И. Семирадский и расцвет салонного искусства. 6. Элементы фольклорной и сказочной тематики в исторической живописи 1860-1890-х гг. Сказка и миф в творчестве В.М. Васнецова. 7. Исторические и религиозные сюжеты М.В. Нестерова.

Тема 20. Стили и формы в изобразительном искусстве конца XIX начала XX вв.

презентация, примерные вопросы:

Темы для презентаций: 1. Символизм в изобразительном искусстве 2. Архитектура модерна 3. Творчество Ф. Шехтеля 4. Символизм в живописи С. Врубель 5. Абрамцево-художественный центр

Тема 21. Советское искусство 1917 - 1920 гг.. Многообразие форм и методов.

реферат, примерные темы:

1. новая государственная политика в сфере культуры 2. Возникновение новой системы художественного образования 3. План монументальной пропаганды 4. Скульптура 1920-х гг.

Тема 22. Искусство "социалистического реализма" Архитектура.

домашнее задание, примерные вопросы:

1. Конструктивизм. Творчество братьев Весниных. 2. Проекты и постройки М.Я. Гинзбурга, И.А. Голосова, И.И. Леонидова. 3. Теория конструктивизма и ?Объединение современных архитекторов? (ОСА). 4. К.С. Мельников, Г.Т. Крутиков: проекты и постройки.

Тема 23. Искусство "социалистического реализма". Живопись и скульптура.

презентация, примерные вопросы:

темы для презентаций: 1. Творчество В. Мухомовой 2. "Социалистический реализм" в живописи 3. Творчество М. Нестерова и П. Корина 4. Парадный портрет в живописи 5. Творчество И. Бродского

Тема 24. Советское искусство в период ?оттепели?

устный опрос, примерные вопросы:

1. Лианозовский кружок?. 2. Выставка в Манеже и ее последствия. 3. Искусство ?сурового стиля?. Работы Н.И. Андреева, П.Ф. Никонова, Т.Т. Салахова, В.Е. Попкова, Г.М. Коржева. 4. Формирование неофициального искусства.

Тема 25. Развитие изобразительного искусства во второй половине XX в

тестирование, примерные вопросы:

Примерные тесты:

Тема 26. Новые формы и виды искусства в конце XX - начале XXI вв.

презентация, примерные вопросы:

Темы для презентаций: 1. Творчество О. Рабина 2. Концептуализм 3. Соц-арт 4. О. Целков. 5. творчество М. Шемякина

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы:

Введение в историю искусств. Виды и жанры изобразительного искусства

1. Назовите основные теории происхождения искусства.
2. Назовите основные виды изобразительного искусства.
3. Назовите основные жанры изобразительного искусства.

Первобытное искусство.

1. Чем отличается искусство эпохи палеолита от искусства эпохи неолита.
2. Расшифруйте термины "палеолитический реализм" и "неолитическая абстракция".
3. Приведите примеры произведений искусства эпохи палеолита и неолита.

Искусство древнего Египта.

1. Охарактеризуйте основные этапы развития египетского искусства.
2. Объясните смысл и назначение искусства в Древнем Египте.
3. Назовите основные элементы канона в египетском искусстве.

Искусство Месопотамии.

1. Что общего и особенно в искусстве Древнего Египта и Месопотамии.
2. Охарактеризуйте основные этапы развития искусства Месопотамии.
3. Каковы основные типы произведений и сюжеты искусства Месопотамии.

Искусство древней Греции

1. Назовите и охарактеризуйте основные памятники искусства Эгейского мира.
2. Охарактеризуйте основные особенности Древнегреческого искусства. Почему именно искусство Древней Греции стало эталоном для западноевропейского искусства последующих эпох?

Раннесредневековое искусство

1. Основные черты раннехристианского искусства
2. Основные черты искусства Каролингской эпохи.
3. Было ли раннесредневековое искусство по сравнению с Античным шагом назад (объяснить почему)?
4. Было ли раннесредневековое искусство христианским (аргументировать свой ответ)?

Готическое искусство.

1. Основные черты готического искусства (точная дата и место появление нового стиля).
2. Объективные и субъективные предпосылки появления готического стиля (аргументировать свою позицию).
3. Чем отличается пространство готического собора от романского храма (художественные и ментальные аспекты)?

Итальянское и Северное Возрождение

1. Типология Итальянского и Северного Возрождения.
2. Проблема гения и личности в культуре Возрождения.
3. Ренессанс - актуализация Античности?!

Западноевропейское изобразительное искусство XVII в.

1. Назовите основные черты искусства барокко.
2. Какие средства художественной выразительности приоритетны для живописи барокко?
3. Какие средства художественной выразительности приоритетны для живописи классицизма?
4. Каковы основные принципы архитектурного ансамбля барокко?
5. Каковы основные принципы классицистического архитектурного ансамбля?

Западноевропейское и русское искусство XVIII в.

1. Назовите основные стили и направления искусства XVIII века.

2. Какие направления и жанры искусства поддерживали представители просветительской философии?

3. Назовите имена и произведения художников-реалистов.

4. Какие жанры получили развитие в живописи первой трети столетия?

Западноевропейское и русское искусство XIX в.

1. Назовите основные стили и направления европейского искусства XIX века.

2. Объясните смысл "импрессионизма" как художественного явления.

3. Назовите основных мастеров постимпрессионизма.

4. В каких странах впервые были сформированы теоретические и практические основы стиля "модерн"?

Изобразительное искусство XX в.

1. Какие традиции искусства XIX века продолжали развиваться в XX?

2. Кто из художников конца XIX столетия оказал наибольшее влияние на формирование искусства XX века?

3. Назовите основные отличительные признаки произведения художника-кубиста.

4. В чем особенность художественного языка футуристов?

5. Что такое функционализм в архитектуре? Кто представляет это направление?

6. Назовите направления, предшествовавшие сюрреализму и ставшие его основой.

7. Как вы понимаете термины "абстракционизм", "оп-арт", "поп-арт"?

Примерные темы эссе.

1. Функция мифов в культуре первобытных народов.

2. Архитектурные образы в комплексе Стоунхенджа.

3. Геометрический орнамент неолита как свидетельство упорядочения жизни.

4. Архитектура пирамид и храмов - отражение идеи Вечной жизни в культуре Древнего Египта

5. Отличительная черта месопотамского стиля культовых и общественных сооружений Двуречья.

6. Архитектурные и живописные приемы в создании ансамблей в Вавилонии.

7. Сходства и различия в архитектуре месопотамского зиккурата и египетской пирамиды

8. Мифологические, идеологические, эстетические принципы греческой классики в рельефах и скульптуре Парфенона

9. Ордерная система Древней Греции.

10. Творения Фидия.

11. Идеалы прекрасного в Древней Греции и их отражение в ансамбле афинского Акрополя.

12. Градостроительство как вид искусства в Древнем Риме.

13. Пантеон - отражение идей славы и величия Древнего Рима.

14. Монастырская базилика как отражение жизни романской эпохи.

15. Представление об окружающем мире в сюжетах каменного декора романской базилики

16. Готический собор - каменная энциклопедия средневековой жизни.

17. Искусство витража.

18. Джотто - "мастер семи свободных искусств".

19. Художественные принципы искусства Высокого Возрождения.

20. Загадки "Джоконды".

21. Художественный мир Леонардо да Винчи.

22. Образ идеального города в искусстве итальянского Возрождения.

23. В мире художественных образов Сандро Боттичелли.

24. Вечное и общечеловеческое в произведениях Тинторетто.

25. Творческие искания Брейгеля.

26. Рубенс - "король живописи".
27. Творчество Рембрандта - вершина реализма.
29. Особенности французского классицизма (Версаль)
30. Особенности классицизма в живописи Н.Пуссена.
31. Романтизм в живописи (Ф.Гойя).
32. Герой романтической эпохи в творчестве Делакруа.
33. "Живописцы счастья" - художники-импрессионисты.
35. Главные течения модернизма в живописи 20 века.
36. Стилистические особенности творчества П.Пикассо.
37. Новое видение мира и красоты в живописи модернизма (А.Матисс, А.Шенберг, П. Пикассо, С. Дали.)
38. Эстетика и художественные принципы символизма.
39. Идеи и принципы архитектуры нач.20 века.
40. Фотомодерн.
41. Судьба "Черного квадрата" Малевича.
42. История одного шедевра (на примере архитектурных памятников)

7.1. Основная литература:

Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования: в 2 томах / Н. М. Сокольникова.-5-е изд., стер.-Москва: Академия, 2012.-;Т.2.-2012.-206, [1] с.

<http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1786>

Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Учеб. пособие. - М., Владос, 2010. <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2859>

Печенкин И. Е. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с.: ил.; 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-11-7, 200 экз.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480079>

Бирюкова Н. В. История архитектуры: Учебное пособие / Н.В. Бирюкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 367 с.: 60х90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-006329-4, 500 экз. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453428>

История искусств : учебное пособие по направлению "Искусства и гуманитарные науки" / [Г.А. Коробова и др.] ; под науч. ред. д.филос.н., проф. Г.В. Драча, д.филос.н., проф. Т.С. Паниотовой .? 2-е изд., стер. ? Москва : Кнорус, 2013 .? 675, [1] с.

7.2. Дополнительная литература:

Древнерусское искусство, Калина, Анна А;Немтинова, Вера В, 2013г.

Искусство видеть, Даниэль, Сергей Михайлович, 2006г.

Изобразительное искусство, Кузин, Владимир Сергеевич;Кубышкина, Эмма Ивановна, 2008г.

Искусство и философия: от модерна к постмодерну, Малышев, Игорь Викторович, 2013г.

История искусства доисторической эпохи и Древнего мира, Муртазина, С. А., 2007г.

Дмитриева, Светлана Олеговна. Фрески храма Спаса Преображения на Ковалёве в Новгороде, 1380 года / С. О. Дмитриева. - Москва: Галарт, 2011. - 270, [1] с.:

<UP

Лазарев, Виктор Никитич. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве: архитектура. Скульптура. Живопись. Трактаты / В. Н. Лазарев. - Москва: Искусство, 1979. - 239 с. : ил.

Кириченко Е.И.Ф.О. Шехтель. Жизнь. Образы. Идеи. - М., Прогресс-Традиция, 2011
<http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1878>

Дворжак, Макс. История искусства как история духа / Макс Дворжак; Пер. с нем.: А.А.Сидорова и др., Под общ. ред. А.К.Лепорка. - СПб.: Гуманит. агентство "Акад. проект", 2001. - 332 с., [24] л.

Бычков В.В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры [Текст] / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В. Иванов; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М. : ИФРАН, 2007. - 240 с <http://znanium.com/bookread.php?book=345536>

7.3. Интернет-ресурсы:

библиотекарь Точка Ру - <http://bibliotekar.ru/muzeu.htm>

Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фото-искусства. - <http://smallbay.ru/>

Всемирная энциклопедия искусства - <http://www.artprojekt.ru>

Импрессионизм в Сети: жизнь и творчество, картины, термины, музеи - <http://impressionnisme.narod.ru/>

цифровая коллекция Эрмитажа -

<http://hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "История искусства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Используются компьютер, проектор и интерактивная доска для демонстрации образцов произведений мировой художественной культуры, а также работы по анализу данных произведений, наглядное пособие: коллекция снимков памятников культуры и искусства, тексты исторических и художественных источников, тиражированные тесты и контрольные вопросы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 072300.62 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и профилю подготовки не предусмотрено .

Автор(ы):

Тимофеева Л.С. _____

Шадрина Н.А. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Ахметова А.Р. _____

"__" _____ 201__ г.