

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Талюцкий Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
История искусства Б1.В.ОД.7

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Менеджмент в образовании и искусстве

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Каркина С.В.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 9023124217

Казань
2017

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. Каркина С.В. Кафедра татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,
s.karkina@mail.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины изучение исторического процесса развития отдельных видов искусства, его закономерностей и теоретических оснований, знания которых будут способствовать развитию чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей, воспитанию художественно-эстетического вкуса и потребности в освоении ценностей мировой художественной культуры.

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная дисциплина входит в блок Б1 обязательных дисциплин учебного плана. Освоение содержания дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении таких курсов, как: история и философия художественного образования, актуальные проблемы педагогики искусства. Данная дисциплина является базовой при изучении следующих курсов: методология художественного образования, интеграция искусств как средство формирования поликультурной личности, психология искусства, арт-педагогика в искусстве.

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)	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОПК-3 (профессиональные компетенции)	готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия
ПК-17 (профессиональные компетенции)	способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения
ПК-18 (профессиональные компетенции)	готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности
ПК-19 (профессиональные компетенции)	способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций
ПК-20 (профессиональные компетенции)	готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач
ПК-21 (профессиональные компетенции)	способностью формировать художественно-культурную среду

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

Историко-теоретические основы развития искусства;
 Стили и направления мировой художественной культуры, их характерные особенности и закономерности;
 Наиболее значимые художественные ценности в отечественной и зарубежной культуре.

2. должен уметь:

Анализировать произведения искусства;
 Оценивать их художественные особенности;
 Высказывать о них собственные суждения;
 Обобщать опыт восприятия художественно-эстетических ценностей.

3. должен владеть:

Навыками критического анализа произведений искусства и художественных стилей, выявления принципов и закономерностей творческой деятельности, установления логики исторического процесса развития искусства и обоснования его причинно-следственных связей.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

К использованию приобретенных знаний, умений и навыков для расширения кругозора в сфере художественной культуры, осознанного формирования собственной культурной среды, активного участия в культурно-просветительской деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; экзамен в 3 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. Введение. Понятие искусство, его структура и функции в жизни общества. Искусство первобытного мира.	2	1	1	1	0	Устный опрос
2.	Тема 2. Искусство Древнего Египта	2	2	0	2	0	Устный опрос

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
3.	Тема 3. Искусство Древней Греции	2	3	1	1	0	Дискуссия
4.	Тема 4. Искусство Древнего Рима	2	4	0	2	0	Дискуссия
5.	Тема 5. Искусство в Средние века	2	5-6	1	3	0	Презентация
6.	Тема 6. Искусство итальянского Возрождения	2	7	1	1	0	Презентация
7.	Тема 7. Искусство Северного Возрождения	2	8	0	2	0	Презентация
8.	Тема 8. Искусство эпохи Барокко. Архитектура и скульптура	2	9	1	1	0	Коллоквиум
9.	Тема 9. Искусство эпохи Барокко. Живопись. Искусство Рококо	2	10	0	2	0	Реферат
10.	Тема 10. Искусство эпохи Классицизма	2	11-12	1	3	0	Презентация
11.	Тема 11. Искусство романтизма в Западной Европе	3	1	1	1	0	Дискуссия
12.	Тема 12. Искусство XIX- начала XXвв. в России	3	2	1	1	0	Дискуссия
13.	Тема 13. Стилистические направления в искусстве рубежа XIX-XX вв. Импрессионизм.	3	3	1	3	0	Устный опрос
14.	Тема 14. Направления и стили XX в.	3	4	1	3	0	Устный опрос
15.	Тема 15. Семинарское занятие по пройденным темам	3	5	0	2	0	Презентация
	Тема . Итоговая форма контроля	2		0	0	0	Зачет
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	Экзамен
	Итого			10	28	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Понятие искусство, его структура и функции в жизни общества. Искусство первобытного мира.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Искусствоведение как комплекс наук о всех видах художественного творчества, их месте в общей системе человеческой культуры и как наука о пластических искусствах (в более специальном смысле). Основные разделы искусствоведения и специфические направления. Теория, история и критика искусства. Проблема стиля как один из важнейших предметов искусствоведения. Стилистический анализ и его цель. Классификация видов искусств. Специфика и сущность различных видов искусств. Художественный метод как исторически сложившаяся совокупность принципов художественно-образного мышления в искусстве. Художественный метод и художественное направление в искусстве. Понятие стиля. Зарождение художественной деятельности. Художественное и религиозное сознание в мифологическом контексте. Диалектика устойчивого и изменчивого в истории искусства. Искусство в художественной культуре. Духовное содержание искусства: гносеологический и аксиологический аспекты. Система образов как внутренняя форма произведения искусства. Материально-конструктивная грань художественной формы. Структура художественно-творческого процесса. Художественное произведение как органическая целостность. Психологическая структура восприятия художественного произведения. Функции искусства в его отношении к человеку, обществу, природе, культуре.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Общие закономерности художественно-исторического процесса: 1. Художник как субъект творчества; 2. Диалектика преходящего и непреходящего в истории искусства; 3. Диалектика прогресса и регресса в художественном развитии. Социокультурные детерминанты художественного развития: общественное сознание и художественное творчество, искусство и сословно-классовая структура общества, национальная структура общества и искусство. Особенности мифологического мышления. Периодизация искусства первобытного общества. Искусство палеолита. Искусство мезолита. Искусство неолита. Искусство эпохи бронзы. Искусство эпохи железа.

Тема 2. Искусство Древнего Египта**практическое занятие (2 часа(ов)):**

Периодизация. Общая характеристика древнеегипетской культуры. Относительная географическая замкнутость. Ирригационная система земледелия, требующая централизованного управления. Широкое распространение различных пород камня, месторождения золота в Нубии, почти полное отсутствие дерева, привозное серебро. Раннее зарождение культуры, базирующейся на мировоззрении первобытного человека эпохи неолита. Замедленное развитие древнеегипетского общества, длительное сохранение магических первобытных представлений. Искусство отдельных периодов: основная характеристика, историко-культурные условия, художественный стиль, имена выдающихся деятелей искусства и культуры. Искусство додинастического периода (кон. 5-4 тыс. до н.э.). Искусство Древнего царства (XXX - XXIII вв. до н.э.). Искусство Среднего царства (XXI - XVIII вв. до н.э.). Искусство Нового царства (XVI - XI вв. до н.э.). Искусство позднего периода (XI - IV вв. до н.э.).

Тема 3. Искусство Древней Греции**лекционное занятие (1 часа(ов)):**

Принцип телесности в античной культуре. Основная идея: Доминанта чувственного, видимого, материального в античной греческой культуре определила интерес к изображению тела как важнейшую особенность ее искусства. Человек в античном мировоззрении. Фатализм и героизм в эпосе Гомера. Скульптура как наиболее характерный вид искусства для греческой культуры. Нагота как категорическое требование языка форм. Две задачи античной пластики. Материал греческой скульптуры и его символический смысл. ?Скульптурность? остальных видов искусства. Эволюция формы. Основная идея: все виды искусств в античной Греции развивались в нерасторжимом единстве, осуществляя основной принцип античной культуры, причем такие черты как пластика и тектоника, имманентные греческому художественному гению, по мере развития от расцвета к упадку начинали выражаться, используя живописные средства, что и явилось в конечном итоге причиной разрушения античной эстетики в эпоху эллинизма, возобладанием в ней динамики взамен статики, живописи взамен пластики, декорирования и оптических эффектов взамен строгой тектоники.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Искусство отдельных периодов: основная характеристика, историко-культурный условия, художественный стиль, имена выдающихся деятелей искусства и культуры. Доархаический (гомеровский) период (XII? VIII вв. до н.э.). Архаический период (VII- VI вв. до н.э.). Классический период (V- IV вв.). Искусство поздней классики (IV в. до н.э.). Искусство эллинизма (IV - I вв. до н. э.).

Тема 4. Искусство Древнего Рима

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные принципы римской культуры. основополагающий фактор в формировании римской культуры - гражданские идеалы *civitas: libertas, iustitia, fides, pietas, virtus*. Солидарность граждан и верность традиции как основа морали. Римское право, его история и моральная подоплека. Римское право как инструмент реформирования изначальной данности космоса в социализированную структуру. Особенности римской религии. Религия как функция коллектива и его гражданская идеология. Незрелость имманентной мифологии и развитие ?римского мифа?. Провиденциалистская идея римской культуры. Гражданская община как источник этики. Заимствование Римом эллинистических философских систем. Римская интерпретация философии в плане морали, т.е. практически: постольку, поскольку она способствовала обустройству и взаимной соотнесенности общественной и частной жизни. Древнеримское искусство. Периодизация. Архитектура Древнего Рима. Живопись Древнего Рима.

Тема 5. Искусство в Средние века

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Раннее христианство - новая система мировоззрения. Общее направление духовных исканий в Древнем Риме позднего периода. Изменение функций религии: религия как фактор внутреннего развития индивидуума. Общие черты религиозных направлений поздней античности, созвучные христианству. Основные черты раннехристианской доктрины. Трансцендентность и имманентность Бога. Учение о двух природах Христа. Христианская сотериология, базирующаяся на идее боговоплощения. Концепция человека в раннем христианстве. Раннехристианская эстетика. Отрицание апологетами христианства позднеримского искусства. Отсутствие интереса к пластической форме коренится в идее трансцендентности христианского божества. Символизм ? способ христианского миропонимания и художественного мышления (явленное - символический знак неявного). Тенденция развития раннехристианского эстетического сознания - от изоморфных, иллюзионистических изображений к условным и символическим. Общие принципы новой теории искусства. Цель произведения искусства -его воздействие на зрителя (духовный утилитаризм). Молитва как образец и идеал художественного творчества. Активное отрицание позднеримской тенденции отождествления произведения искусства с действительностью. Раннехристианская живопись катакомб.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Особенности западноевропейской ментальности. Целеустремленность индивидуальной воли как основа мировоззрения и эстетического сознания. Экзальтация как форма проявления и утверждения индивидуальности. Повышенная эмоциональность средневекового индивидуума и ее причины, коренящиеся в условиях жизни (по М. Блоку). Восприятие смерти в картине мира. Мистический экстаз как личная причастность ко всеобщему. Дороманское искусство Западной Европы. Объединение варварских художественных традиций (преобладание декоративного начала, динамизм и повышенная экспрессия) с греко-римскими составило основу искусства средневековья. Искусство V ? VIII веков. Преобладание деревянного зодчества. Отдельные каменные здания центрического типа. Искусство эпохи Каролингского Возрождения (конец VIII - середина IX вв.). Развитие архитектуры: строения центрического типа, подготовившие тип романской базилики. Появление мозаики. Романское искусство (XI-XII вв.). Конец X века - экономический подъем после спада, вызванного распадом империи Карла Великого. Развитие искусства в монастырях, формирование общеевропейского стиля при обилии локальных школ, причины общности стиля. Романский стиль: происхождение термина. Архитектура. Базилика - конструктивная основа нового типа церковного здания. Планировка и основные архитектурные элементы нового храма. Искусство готики в Западной Европе. Создание готического храма. Необходимость в XII веке собора, поднимающего престиж франкского королевства, олицетворяющего величие усилившегося города, отвечающего требованиям церкви. Собор аббатства Сен-Дени. Аббат Сугерий (Сюжер) и его книга. Идея патрона аббатства св.Дионисия Ареопагита об анагогическом пути познания Бога и ее воплощение в новом соборе аббатства. Процесс строительства готического собора. Архитектурная конструкция готического храма. Рационалистическая логика конструкции и декора. Основные конструктивные детали здания.

Тема 6. Искусство итальянского Возрождения

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Итальянское искусство - классический пример искусства эпохи Возрождения. Основные особенности культуры и искусства итальянского Возрождения. Кардинальные изменения в мировоззрении, философии, эстетике. Гуманизм, воздействие "новой философии жизни и истории" на становление и развитие искусства Возрождения. Античное наследие и ренессансная культура. Подражание античности и ее интерпретация. Изменение традиционной иконографии. Христианская и античная символика, аллегорические изображения. Религиозное и светское в искусстве Возрождения. Искусство и ремесло. Художественный замысел и его исполнение. Критерии оценки произведений. Социальный статус художника. Периодизация искусства итальянского Возрождения и ее принципы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Искусство Проторенессанса Проторенессанс как первый рубеж между средневековым и ренессансным искусством, переходный период. Стилистические черты проторенессансного искусства. Два этапа в его развитии. Искусство раннего Возрождения Ведущая роль Флоренции в художественной жизни XV столетия. Проторенессансное наследие в архитектуре и обращение к опыту античности. Архитектурные принципы раннего Возрождения. Классические тектоника, ордерное мышление, система пропорционирования в итальянской архитектуре XV века. Падуанская школа. Венецианская школа и ее особенности. Особенности флорентийской живописи последней трети XV в. Влияние философии неоплатонизма. Художественные мастерские Флоренции и начальный этап формирования стиля Высокого Возрождения. Искусство Высокого Возрождения Искусство этого периода ? кульминация проявления классических черт Возрождения. Основные признаки стиля Высокого Возрождения. Искусство позднего Возрождения Проблема стиля в итальянском искусстве позднего Возрождения. Классические традиции и антиклассические тенденции. Маньеризм, его идейные основы и художественные особенности. Архитектура позднего Возрождения в Риме и центральной Италии.

Тема 7. Искусство Северного Возрождения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Искусство Северного Возрождения Опыт ренессансной Италии и художественные традиции Севера. Развитие гуманизма вне Италии. Реформация и ее воздействие на искусство. Проблема "интернационального маньеризма". Периодизация искусства Северного Возрождения. Национальная специфика художественной культуры в разных странах Европы. Возрождение в Германии, его особенности. Творчество Альбрехта Дюрера. Конгломерат идей позднего средневековья, гуманизма и Реформации в немецкой культуре. Возрождение в Нидерландах. Сложность взаимодействия национальных традиций и художественного опыта ренессансной Италии. "Традиционалисты" и "романисты". Живопись Питера Брейгеля Старшего. Возрождение во Франции - основные этапы и национальные особенности. Специфика французского гуманизма, его проявления в философии и литературе. Придворный характер культуры и искусства французского Возрождения. Роль итальянского влияния, его ассимиляции. Итальянские мастера во Франции. Искусство при дворе французских королей, художественная политика и вкусы властителей Франции. Французские замки - от средневековья к Возрождению. Особенности развития испанской культуры после Реконквисты. Открытие Америки и формирование Всемирной державы. Ярко выраженное своеобразие архитектуры, связанное с многовековыми мавританскими традициями. Попытка адаптации классического языка. Эксориал. Длительное влияние Нидерландов и воздействие итальянского Возрождения на испанскую живопись. Эль Греко. Конец искусства Возрождения в Италии в Европе, кризис ренессансного искусства и зарождение нового художественного языка.

Тема 8. Искусство эпохи Барокко. Архитектура и скульптура

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Взаимоотношения государства и культуры, церкви и культуры после Возрождения и Реформации. Контрреформация и ее влияние на развитие искусства. Расцвет национальных школ в искусстве с их ярко выраженной спецификой. Возникновение новых стилевых и формально-образных тенденций в искусстве, новых жанров и синтеза искусств. Искусство Италии XVII в. Особенности культурной ситуации. Рим как художественный центр. Роль папского двора. Создание градостроительных ансамблей, собор Св. Петра в Риме и другие культовые постройки, фонтанные композиции. Возникновение барочного храма и его развитие. Лоренцо Бернини ? архитектурное и теоретическое наследие. Скульптурные произведения Лоренцо Бернини. Искусство Испании XVII в. Испанское искусство на рубеже XVI-XVII вв. Роль двора и церкви в создании искусства Испании "Золотого века". Развитие классических тенденций в архитектуре первой половины XVII столетия. Обращение к многовековым мавританским традициям и связанное с этим ярко выраженное своеобразие испанской архитектуры второй половины XVII-XVIII вв.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Искусство Фландрии XVII в. Политическая зависимость от Испании, сохранение королевского двора и католической церкви в качестве заказчиков. Фламандские вариации барокко в архитектуре и скульптуре: итальянское влияние и национальные особенности этого стиля. Искусство Голландии XVII в. Обретение независимости от Испании. Победа протестантизма. Патриотический подъем от ощущения победы над Испанией. Исчезновение гегемонии религиозно-исторического жанра. Барокко в сочетании с давними национальными традициями в архитектуре и скульптуре, последующая классицизация форм.

Тема 9. Искусство эпохи Барокко. Живопись. Искусство Рококо

практическое занятие (2 часа(ов)):

Барочная монументальная живопись. Два пути формирования нового художественного языка живописи. Караваджо и его последователи. Создание академий как организаций систематического образования. Болонский академизм XVII вв., характеристика явления, учебное заведение? Академия, вступивших на правильный путь?, видные мастера и основные произведения (Аннибале, Агостино и Лодовико Карраччи, Гвидо Рени, Гверчино и др.). Итальянская живопись середины - второй половины XVII в., ведущая роль венецианской школы. Особенности испанской живописи: преобладание религиозных сюжетов, реалистические принципы творчества. Влияние караваджизма. Творчество Хусепе де Риберы, Франциско Сурбарана, Диего Веласкеса, Бартоломе Эстебана Мурильо. Живопись Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка. Формирование бытового жанра. Якоб Иборданс. Франс Снейдерс. Разнообразие и четкая дифференциация жанров в голландской живописи. Многообразие видов натюрморта, ведущие мастера. Особенности пейзажа в голландской живописи, ведущие мастера. Бытовой жанр, его специфика и разнообразие в голландском искусстве. Особенности отношения к библейской и античной тематике. Творчество Франса Хальса и значение его для искусства Голландии XVII в. Творчество Рембрандта. Образ человека в творчестве Рембрандта. Библейская история в произведениях художника. Творческий метод мастера. Рембрандт и его школа. Различные художественные тенденции в живописи Франции начала XVII века. Искусство Франции XVIII в. Влияние идей Просвещения на французское искусство. Просветительская художественная критика. Особенности стиля рококо. Переориентация на частного человека в архитектуре и изобразительном искусстве. Антуан Ватто? мастер? галантных празднеств?. Особенности художественной системы Ватто. Франсуа Буше и живописцы рококо. О. Фрагонар. Портреты и жанровые картины. Своеобразие его стилиевой системы? переплетение рокайльной и реалистической традиций. Место портрета в искусстве XVIII в. Севрский фарфор.

Тема 10. Искусство эпохи Классицизма

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Искусство Франции XVII в. Торжество абсолютной монархии, гегемония королевского двора в качестве диктатора вкусов. Превалирование светского начала в культуре Франции. Учреждение Королевских академий архитектуры, живописи и скульптуры с их регламентирующей и унифицирующей ролью. Французский классицизм, его особенности и характерные черты. Введение регулярности в городской планировке. Использование схемы итальянского фасада в культовом зодчестве, национальная специфика. Формирование загородного дворца. Фонтаны, бассейны, садово-парковая скульптура. Роль скульптуры в организации дворцово-паркового ансамбля классицизма. Дворцовый комплекс в Версале. История создания. Особенности образной системы. Возникновение стиля неоклассицизма во французском и европейском искусстве. Призывы к естественности, разумности, ясности. Новое обращение к античности. Историко-культурные причины и условия этого обращения. Феномен "бумажной" архитектуры. Ориентация на исторические стили, стремление к простым геометрическим формам и плановым решениям. Искусство Италии XVIII в. Феномен авторитета итальянской художественной школы в Европе. Сохранение высокого уровня мастерства итальянских художников.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Искусство Англии XVIII в. Влияние континентальных школ и стилей на английское искусство, специфика их ассимиляции. Идеи Просвещения и искусство Англии XVIII в. Палладианство в английской архитектуре. Размах градостроительства, регулярные ансамбли. Совмещение различных стилиевых традиций в английской архитектуре. Феномен английского нерегулярного пейзажного парка. Связь с идеями английского просветительства, преклонение перед природой, призывы к естественности. Предромантические тенденции и особенности стиля неоклассицизм на рубеже XVIII и XIX вв. Декоративно-прикладное искусство Англии XVIII в.

Тема 11. Искусство романтизма в Западной Европе

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Значение Великой французской революции в истории западноевропейской культуры XIX в. Идеи преобразования мира на основах Свободы, Равенства и Братства. Реформы Конвента в области искусства. Установка на моральные и просветительские функции искусства. Значение революционных праздников, их художественное оформление, ориентация на античное наследие. Идеалы и образы неоклассицизма в искусстве периода Революции. Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи. Ориентация на архитектуру императорского Рима. Мемориальный и триумфальный характер сооружений в Париже. Градостроительное значение этих построек. Античные прообразы как средство пропаганды имперской идеи в архитектуре и изобразительном искусстве. Батальная живопись периода Империи.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Испанское искусство конца XVIII ? первой половины XIX века Творчество Франсиско Гойи и значение его для искусства Испании XIX в. Этапы творчества и основные произведения. Искусство Англии конца XVIII ? XIX века Основные тенденции, ведущие мастера. Романтизм в европейском искусстве конца XVIII - первой трети XIX в. Предромантические тенденции в искусстве второй половины XVIII в. Оппозиция культу Разума, рационализму и механицизму эпохи Просвещения. Развитие исторического мышления. Рост национального сознания. Драматизм и конфликтность мироощущения. Активизация религиозно-мистических настроений. Концепция двоемирия. Культ природы. Усиление личностного, индивидуального начала в искусстве. Новое представление о роли художника и художественном творчестве. Новые герои и темы в искусстве. Взаимодействие видов искусств. Множественность проявлений романтической концепции в разных национальных школах. "Готическое возрождение" в английском искусстве. Новые художественные средства и новые образы в английской графике. Теоретическое осмысление романтизма в немецкой философии и литературе. Поиск национальных корней и национального языка. Претензии немецкого искусства на воплощение универсальных идей и синтеза искусств. "Романтическая битва" во Франции в 20-е годы. Либеральные идеи, оппозиционность романтиков по отношению к режиму Реставрации. Трагическое восприятие реальности. Роль исторической картины в живописи французского романтизма. Реальное событие как повод для создания актуальной исторической аллегии.

Тема 12. Искусство XIX- начала XXвв. в России

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Искусство первой половины XIX века Спрессованность творческих методов, стилей в русском искусстве. Связь их смены с социальным и культурно-историческими процессами. Архитектура первой половины XIX в. Два этапа развития классицизма в его движении к эклектике. Синтез искусств в русском классицизме первой трети XIX в. Архитектурные ансамбли послепожарной Москвы. Ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Внутренняя логика художественного процесса в русской живописи. Перелом от антропоцентризма к социоцентризму художественного процесса. Взаимодействие и развитие классицизма с его вырождением в академизм, романтизма (его героический и трагический этапы), натурализма и формирующегося реализма. Историческая живопись. Скульптура первой половины XIX в. Тенденции исторической динамики стиля в русской скульптуре этого периода. Монументально-декоративная скульптура, ее жанры. Памятники. Станковая скульптура. Мелкая пластика. И. Мартос, Искусство второй половины XIX века Живопись 60-х гг. XIX века. В. Перов. Товарищество передвижных выставок. Бытовая живопись 1870-1880 гг. И. Репин. Историческая живопись. И. Ге. В. Суриков. В. Васнецов. В. Верещагин. Пейзаж: А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, А. Куинджи, В. Поленов, И. Левитан. Скульптура. М. Антокольский. Искусство России конца XIX ? начала XX века Искусство эпохи канунов в контексте истории и мирового художественного процесса. Стремительность эволюции и сложность стилистических исканий. Проблема временных границ искусства порубежного периода. Основные идеи и противоречия эпохи. Символизм. Стилистические искания эпохи модерн. Рост городов и строительный бум эры капитализма. Деятельность художественных объединений. Рост субъективизма в творчестве. Эволюция системы жанров на рубеже веков, взаимопроникновение жанровых форм, роль пейзажа, а затем натюрморта. Тенденции к монументальному и декоративному, поиск синтеза искусств. Утверждение лирической концепции, отход от сюжетности к бессобытийным мотивам. Лозунг ?искусство для искусства?. Меценаты, маршаны и коллекционеры, их роль в художественной жизни рубежа XIX?XX вв. Живопись и графика. Скульптура. Неоклассицистические тенденции в русской скульптуре рубежа веков. Архитектура. Основные течения, мастера и периодизация русской архитектуры 1890?1910-х годов.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Искусство XX века в России. Основные проблемы развития искусства в XX веке, в том числе политизации и идеологизации художественного сознания, соотношения новаторских поисков и традиции, наследия. Многонациональный характер искусства в XX веке. Взаимоотношения с мировым художественным процессом. Архитектура периода гражданской войны, 1917-1930 гг. Градостроительство. Промышленные и общественные здания. Конструктивизм в советской архитектуре. К.Мельников, братья Веснины. План монументальной пропаганды. Революционное искусство. Агитационный фарфор. Советское изобразительное искусство 1920-х ? начала 1930-х годов. Исторические коллизии времени - Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 г. Их роль в развитии культуры и искусства. Возникновение "Бубнового валета". Тяготение художников нового поколения к яркой чувственной энергии, брутальности пластической формы. Новые формы экспонирования произведений искусства. Новые организации и художественные объединения. Творчество В.Кандинского. Абстрактно-экспрессионистический метод в живописи. "Супрематизм" К.Малевича, система геометрической абстракции. М.Шагал. Многообразие стилистических тенденций в творчестве художников. Размежевание творческих сил на "левых" и "правых". Постепенное усиление идеологического давления со стороны правительства. Эмиграция многих художников старшего поколения. Графика. Решение агитационно-пропагандистских задач в начале 1920-х годов. Развитие плаката. Творчество В.Фаворского. Широта стилевых установок, включающих реалистические и импрессионистические, а также авангардные опыты в духе кубофутуризма и конструктивизма.

Тема 13. Стилистические направления в искусстве рубежа XIX-XX вв. Импрессионизм.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Изобразительное искусство реализма XIX в. Содержание термина "реализм", его расширительное и более узкое употребление как обозначение периода в истории искусства XIX в. Возрастающее роле бытового жанра в живописи середины XIX в. Бытописание, демократизм и социальная тенденциозность жанровой живописи. Поиски нового положительного героя и новых этических ценностей в творчестве крупнейших французских художников эпохи реализма. Расцвет карикатуры во Франции середины XIX в. Становление французского национального пейзажа как программная задача "Барбизонской школы". Импрессионизм. Происхождение термина. Истоки импрессионизма, его внутренняя эволюция, формально-стилистические приемы, устойчивые изобразительные мотивы и сюжеты. Особенности пейзажного жанра в творчестве импрессионистов. Последовательность работы на пленэре и наблюдение изменчивых природных феноменов. Этюд как основная форма живописной системы импрессионизма. Город в живописи импрессионистов. Темы праздника и развлечений в произведениях импрессионистов. Галантные сцены и чувственное обаяние жизни. Живописная система импрессионизма.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм). Общепринятость и условность термина, объединяющего неоимпрессионистов. Влияние импрессионизма на их творчество и неудовлетворенность интерпретацией мира художниками-импрессионистами. Разработка логического метода создания картин, основанного на изучении законов оптики и физиологии восприятия цвета. Геометрическая схематизация натуральных мотивов. Наложение красочного слоя с помощью мельчайших точек чистого цвета. Трактат Поля Синьяка и творческая практика неоимпрессионистов. Постимпрессионизм. Постимпрессионизм во французской живописи конца XIX в. Стремление постимпрессионистов к воссозданию целостной картины мира, поиск экспрессивных форм творческого преобразования природы, активизация и символизация художественных средств. Импрессионизм и постимпрессионизм? сходство и различие. Творческий метод мастеров постимпрессионизма и характеристика индивидуальной манеры П. Сезанна, В. Ван-Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека. Значение их творчества в формировании основных течений живописи начала XX в. Огюст Роден и его реформаторская роль в истории скульптуры. Пластическая выразительность позы, движения человеческой фигуры. Экспрессивные возможности лепки, живописной игры разнообразной обработки мрамора, эффектов незаконченности.

Тема 14. Направления и стили XX в.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Периодизация искусства XX в. Глубокие изменения социальной, политической и экономической жизни. Политическая активность художников половины века. Идеи революционного преобразования мира, увлечение анархизмом, социал-демократическими и коммунистическими учениями, участие в антифашистских и антивоенных движениях. Разрушение традиционной картины мира и гуманистических ценностей предшествующей культуры. Влияние научных открытий в области физики и психологии на общественное сознание. Ощущение утраты целостного представления о мире, усиление индивидуализма, чувство свободы, отчаяние одиночества и стремление к обретению гармонии. Позиция противостояния буржуазной действительности, массовому сознанию от нигилистического отрицания до экзистенциального пессимизма. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительства в искусстве XX в. Архитектура XX в. Технический прогресс как мощный фактор развития современной архитектуры. Широкое внедрение новых материалов и конструкций (металлические каркасы, железобетон, новые конструкции перекрытий, пластические возможности новых монолитного железобетона). Формообразующие возможности новых конструкций. Оригинальная теория "органической архитектуры" американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Поиск соединения современных конструкций, функциональных задач архитектуры и ее связи с природой. Функционализм (конструктивизм, рационализм) в европейской архитектуре 20-х годов. Лидеры современной архитектуры? первой половины XX в.: Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, В.Гропиус, Э. Сааринен.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Искусство авангарда Термины "авангард" и "модернизм", их содержание. Истоки авангарда в европейском искусстве рубежа XIX-XX вв. Резкое убыстрение художественного процесса в начале XX века. Стремление к объединению и множественность направлений в поисках нового языка и новых форм выражения своих представлений и эмоций. Фовизм и кубизм - первые и основополагающие течения в истории авангарда (условность названий и их происхождение). Фовизм (группа ?диких?). Программное утверждение принципа субъективизма в искусстве. Тенденция к декоративности, решение колористических проблем. Анри Матисс. Декоративная красочность, плоскостность трактовки формы, ритмическая организация композиции и линий. Коллаж. Декупажи. Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда 1900-х - 1920-х годов. Художественные принципы объединения "Мост". Программная антиклассичность образов. Мастера так называемой Парижской школы. Лирический экспрессионизм (А.Модильяни, М. Утрилло, М. Шагал). Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда и роль Василия Кандинского в формировании этого направления. Программа группы "Синий всадник", созданной Кандинским в Мюнхене. Развитие идей романтизма и символизма о назначении искусства, взаимосвязи музыки, поэзии и живописи. Развитие абстракционизма в 50-х-70-х годах. Футуризм. Агрессивный характер манифестов футуризма: призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа. Идея реконструкции мира. Дада - интернациональное движение, объединившее во время Первой мировой войны поэтов, художников, музыкантов на основе тотального нигилизма. Принципиальная бессмысленность названия этого направления. Отрицание традиционных ценностей гуманизма и человеческого достоинства. Вызов культуре, выявление абсурдности и алогичности мира. Дадаизм и его роль в формировании контркультуры, контрискусства последних десятилетий XX в. (концептуализма, перформансов, хепенингов), поп-арта 50-х-70-х годов, постмодернизма и сюрреализма. Сюрреализм в литературе, кинематографе и изобразительном искусстве. Интернациональный характер и длительность существования направления. Влияние идей З.Фрейда и К.Г.Юнга на формирование сюрреализма. Утверждение цели искусства как освобождение человека от социальной, семейной, христианской морали, религиозных и общественных табу. Выявление сферы бессознательного и творчество без контроля разума.

**Тема 15. Семинарское занятие по пройденным темам
практическое занятие (2 часа(ов)):**

Проблемные вопросы для дискуссии по пройденным темам: Основные черты древнегреческого искусства: 1) Антропоморфизм религиозных представлений. 2) Агональное начало как один из принципов культурной организации. 3) Демократия как принцип социальной организации. 4) Калокагатия (гармония) и умеренность. Основные черты Средневекового искусства: 1) Доминирование религиозности в шкале духовных ценностей. 2) Традиционализм, статичность. 3) Каноничность. 4) Символизм. 5) Дидактизм. 6) Универсальность. 7) Интровертированность, рефлексированность. Основные черты духовной культуры эпохи Ренессанса 1) Обращение к культурному наследию античности. 2) Светский антиклерикальный характер культуры. 3) Гуманистическое мировоззрение. 4) Вера в возможности человека, его волю и разум; опора на личность. 5) Убежденность в целостности мироздания. 6) Отрицание схоластики и аскетизма. Основные черты культуры Нового времени 1) Опора на разум (девиз эпохи ? фраза французского философа Рене Декарта: Cogito ergo sum ? Я мыслю, следовательно, существую). 2) Потеря церковью доминирующего положения в духовной жизни общества. 3) Возрастание роли науки в социокультурном процессе. 4) Параллельное развитие нескольких художественных стилей. Основные черты культуры Западной Европы XIX в. 1) Расцвет классического естествознания, создание единой системы наук. 2) Утрата религиозной культурой своей мощи, рост сциентизма. 3) Формирование таких течений в общественных науках, как позитивизм, неокантианство, философия жизни, марксизм, фрейдизм. 4) Переход от идеологии Просвещения к романтизму, признававшему наличие противоречия между действительностью и идеалом. 5) Утрата классицизмом своих позиций, возникновение таких стилей в живо- писи, как реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 6) Революция в распространении информации ? изобретение радио и кино. 7) Урбанизация, превращение фольклора в ?музейно-сувенирную? область культуры. 8) Новая культурная доминанта ? на смену традиционализму приходит призна- ние абсолютной ценности новаторства и индивидуальности в творчестве. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА В XX ВЕКЕ Основные черты 1) Определяющая роль научно-технической революции в формировании ново- го культурного пространства. 2) Развитие систем коммуникации и, как следствие, высокие темпы интеграци- онных процессов в сфере культуры. 3) Возникновение новой информационной культуры на базе таких форм, как кинематограф, телевидение, компьютерные технологии. 4) Демократизация общества и, как следствие, свобода личности, слова, твор- ческого самовыражения. 39 5) Тенденция к интеграции в сфере государственности, культуры, экологии; формирование общих ценностных установок. 6) Отчуждение человеческих творений от создавших их людей. 7) Засилье массовой, коммерческой культуры. 8) Индивидуализация творческих устремлений, отсутствие крупных монолит- ных направлений во всех сферах культуры. 9) Возникновение философии космизма и ее нарастающее влияние на куль- турные процессы. Основные черты эпохи постмодерна 1) Диалог между крайностями, невозможный при модернистском подходе: ме- жду новаторством и традиционными ценностями, элитарностью и популиз- мом. 2) Процессы эгалитаризации (уравнивания) и либерализации привели к гос- подству среднего класса, ориентирующегося на сиюминутные потребности, на этику, лишённую мистического и религиозного начала (кредо эпохи вы- разил немецкий философ Фридрих Ницше: ?Бог умер?). 3) Господство ?цивилизации молодых?. 4) Космополитизм и фундаментализм как две крайности социокультурного развития. 5) Унисекс ? тенденция в моде и стиле поведения, нивелирование гендерных (межполовых) различий. 6) Размывание границ между видами и жанрами искусства, создание новых культурных форм (например, инсталляций, хэппенингов). 7) Расширение влияния виртуальной реальности.

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. Введение. Понятие искусство, его структура и функции в жизни общества. Искусство					

первобытного мира.

2	1	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
---	---	--------------------------------	---	--------------

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
2.	Тема 2. Искусство Древнего Египта	2	2	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
3.	Тема 3. Искусство Древней Греции	2	3	подготовка к дискуссии	4	дискуссия
4.	Тема 4. Искусство Древнего Рима	2	4	подготовка к дискуссии	4	дискуссия
5.	Тема 5. Искусство в Средние века	2	5-6	подготовка к презентации	8	презентация
6.	Тема 6. Искусство итальянского Возрождения	2	7	подготовка к презентации	4	презентация
7.	Тема 7. Искусство Северного Возрождения	2	8	подготовка к презентации	4	презентация
8.	Тема 8. Искусство эпохи Барокко. Архитектура и скульптура	2	9	подготовка к коллоквиуму	4	коллоквиум
9.	Тема 9. Искусство эпохи Барокко. Живопись. Искусство Рококо	2	10	подготовка к реферату	4	реферат
10.	Тема 10. Искусство эпохи Классицизма	2	11-12	подготовка к презентации	8	презентация
11.	Тема 11. Искусство романтизма в Западной Европе	3	1	подготовка к дискуссии	9	дискуссия
12.	Тема 12. Искусство XIX- начала XXвв. в России	3	2	подготовка к дискуссии	9	дискуссия
13.	Тема 13. Стилистические направления в искусстве рубежа XIX-XX вв. Импрессионизм.	3	3	подготовка к устному опросу	9	устный опрос
14.	Тема 14. Направления и стили XX в.	3	4	подготовка к устному опросу	9	устный опрос
15.	Тема 15. Семинарское занятие по пройденным темам	3	5	подготовка к презентации	13	презентация
	Итого				97	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- анализ теоретических источников по пройденным темам;
- посещение научных конференций;
- научно-творческие устные и письменные задания: научные доклады по актуальным вопросам истории искусства;
- освоение материала лекций и учебника;
- реферирование рекомендуемой к изучению литературы;
- изучение научно-методических материалов педагогов в области искусства;
- поиск необходимой научной информации в глобальных компьютерных сетях;
- выполнение научно-творческих заданий, развивающих методологическую культуру педагога предметной сферы искусство.

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

Тема 1. Введение. Понятие искусство, его структура и функции в жизни общества. Искусство первобытного мира.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Предмет и задачи искусствоведения как области научного знания. 2. Основные принципы и задачи стилистического анализа. 3. Классификация видов искусств. Специфика и сущность различных видов искусств. 4. Общие закономерности художественно-исторического процесса: Художник как субъект творчества. 5. Общие закономерности художественно-исторического процесса: Диалектика преходящего и непреходящего в истории искусства. 6. Общие закономерности художественно-исторического процесса: Диалектика прогресса и регресса в художественном развитии. 7. Особенности мифологического мышления первобытного человека. 8. Периодизация искусства первобытного общества и характеристика основных периодов.

Тема 2. Искусство Древнего Египта

устный опрос , примерные вопросы:

1. Общая характеристика древнеегипетской культуры. 2. Искусство отдельных периодов: основная характеристика, историко-культурный условия, художественный стиль, имена выдающихся деятелей искусства и культуры.

Тема 3. Искусство Древней Греции

дискуссия , примерные вопросы:

Темы для дискуссии: Человек в античном мировоззрении. Фатализм и героизм в эпосе Гомера. Скульптура как наиболее характерный вид искусства для греческой культуры. Материал греческой скульптуры и его символический смысл. ?Скульптурность? остальных видов искусства. Эволюция формы.

Тема 4. Искусство Древнего Рима

дискуссия , примерные вопросы:

Темы для дискуссии: Основополагающий фактор в формировании римской культуры -гражданские идеалы civitas: libertas, iustitia, fides, pietas, virtus. Заимствование Римом эллинистических философских систем. Римская интерпретация философии в плане морали. Древнеримское искусство. Периодизация. Особенности художественного стиля.

Тема 5. Искусство в Средние века

презентация , примерные вопросы:

Тематика презентаций: Раннехристианская живопись катакомб. Дороманское искусство Западной Европы. Романское искусство (XI-XII вв.). Искусство готики в Западной Европе.

Тема 6. Искусство итальянского Возрождения

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций: Искусство Проторенессанса Искусство раннего Возрождения Падуанская школа. Венецианская школа и ее особенности. Искусство Высокого Возрождения Искусство позднего Возрождения

Тема 7. Искусство Северного Возрождения

презентация , примерные вопросы:

Тематика презентаций: Искусство Северного Возрождения в разных странах: Германии, Нидерландах, Франции, Испании.

Тема 8. Искусство эпохи Барокко. Архитектура и скульптура

коллоквиум , примерные вопросы:

Коллоквиум на знание терминов по искусству: теламон, кариатида, маскарон, волюта, пилястр и др. Имена выдающихся деятелей искусства и особенности их творческого стиля: Л.Бернини, Ф.Боромини, К.Мадерн, П.Рубенс, Караваджо, Х.Рембрандт, Вермеер, Д.Веласкес, Ван Дейк, Н.Пуссен.

Тема 9. Искусство эпохи Барокко. Живопись. Искусство Рококо

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: Барочная монументальная живопись. Караваджо и его последователи. Создание академий как организаций систематического образования. Итальянская живопись середины - второй половины XVII в., ведущая роль венецианской школы. Особенности испанской живописи: преобладание религиозных сюжетов, реалистические принципы творчества. Живопись Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка. Разнообразие и четкая дифференциация жанров в голландской живописи. Многообразие видов натюрморта, ведущие мастера. Особенности пейзажа в голландской живописи, ведущие мастера. Бытовой жанр, его специфика и разнообразие в голландском искусстве. Особенности отношения к библейской и античной тематике. Образ человека в творчестве Рембрандта. Различные художественные тенденции в живописи Франции начала XVII века. Антуан Ватто ? мастер ?галантных празднеств?. Особенности художественной системы Ватто.

Тема 10. Искусство эпохи Классицизма

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентаций: Формирование загородного дворца. Фонтаны, бассейны, садово-парковая скульптура Классицизма. Дворцовый комплекс в Версале. История создания. Особенности образной системы. Феномен "бумажной" архитектуры. Совмещение различных стилевых традиций в английской архитектуре. Феномен английского нерегулярного пейзажного парка. Декоративно-прикладное искусство Англии XVIII в.

Тема 11. Искусство романтизма в Западной Европе

дискуссия , примерные вопросы:

Темы для дискуссии: Оппозиция культу Разума, рационализму и механицизму эпохи Просвещения. Развитие исторического мышления. Рост национального сознания. Драматизм и конфликтность мироощущения. Активизация религиозно-мистических настроений. Концепция двоемирия. Культ природы. Усиление личностного, индивидуального начала в искусстве. Новое представление о роли художника и художественном творчестве. Новые герои и темы в искусстве. Взаимодействие видов искусств. Множественность проявлений романтической концепции в разных национальных школах.

Тема 12. Искусство XIX- начала XXвв. в России

дискуссия , примерные вопросы:

Темы для дискуссии: Спрессованность творческих методов, стилей в русском искусстве. Связь их смены с социальным и культурно-историческими процессами. Архитектурные ансамбли послепожарной Москвы. Ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Взаимодействие и развитие классицизма с его вырождением в академизм, романтизма (его героический и трагический этапы), натурализма и формирующегося реализма. Товарищество передвижных выставок. Бытовая живопись 1870-1880 гг. И. Репин. Историческая живопись. Скульптура. М. Антокольский. Неоклассицистические тенденции в русской скульптуре рубежа веков. Многонациональный характер искусства в XX веке. Конструктивизм в советской архитектуре. Многообразие стилистических тенденций в творчестве художников.

Тема 13. Стилистические направления в искусстве рубежа XIX-XX вв. Импрессионизм.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Содержание термина "реализм", его расширительное и более узкое употребление как обозначение периода в истории искусства XIX в. Бытописание, демократизм и социальная тенденциозность жанровой живописи. Импрессионизм. Происхождение термина. Истоки импрессионизма, его внутренняя эволюция, формально-стилистические приемы, устойчивые изобразительные мотивы и сюжеты. Этуд как основная форма живописной системы импрессионизма. Город в живописи импрессионистов. Темы праздника и развлечений в произведениях импрессионистов. Галантные сцены и чувственное обаяние жизни. Живописная система импрессионизма. Общепринятость и условность термина, объединяющего неоимпрессионистов. Постимпрессионизм во французской живописи конца XIX в. Импрессионизм и постимпрессионизм ? сходство и различие.

Тема 14. Направления и стили XX в.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Художественные принципы объединения "Мост". Программная антиклассичность образов. Периодизация искусства XX в. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительства в искусстве XX в. Архитектура XX в. Технический прогресс как мощный фактор развития современной архитектуры. Оригинальная теория "органической архитектуры" американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Функционализм (конструктивизм, рационализм) в европейской архитектуре 20-х годов. Искусство авангарда. Термины "авангард" и "модернизм", их содержание. Фовизм и кубизм - первые и основополагающие течения в истории авангарда (условность названий и их происхождение). Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда 1900-х - 1920-х годов. Мастера так называемой Парижской школы. Лирический экспрессионизм (А.Модильяни, М. Утрилло, М. Шагал). Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда и роль Василия Кандинского в формировании этого направления. Футуризм. Агрессивный характер манифестов футуризма: призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа. Дадаизм и его роль в формировании контркультуры, контрискусства последних десятилетий XX в. Сюрреализм в литературе, кинематографе и изобразительном искусстве.

Тема 15. Семинарское занятие по пройденным темам

презентация , примерные вопросы:

Стилевые направления художественной культуры XIX века 1) Классицизм ? первая треть XIX в. 2) Романтизм ? п. пол. XIX в. 3) Прерафаэлизм ? п. пол. XIX в. 4) Реализм ? сер. XIX в. 5) Натурализм ? сер. XIX в. 6) Салонное искусство ? сер. XIX в. 7) Символизм ? к. XIX?нач. XX вв. 8) Импрессионизм ? 70?80 гг. XIX в. 9) Постимпрессионизм ? к. XIX?н. XX вв.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к зачету

1. Предмет и задачи искусствоведения как области научного знания.
2. Основные принципы и задачи стилистического анализа.
3. Классификация видов искусств. Специфика и сущность различных видов искусств.
4. Художественное и религиозное сознание в мифологическом контексте.
5. Диалектика устойчивого и изменчивого в истории искусства.
6. Искусство в художественной культуре.
7. Социокультурные детерминанты художественного развития: общественное сознание и художественное творчество, искусство и сословно-классовая структура общества, национальная структура общества и искусство.
8. Особенности мифологического мышления первобытного человека.
9. Периодизация искусства первобытного общества и характеристика основных периодов.
10. Общая характеристика древнеегипетской культуры.

11. Архитектура Древнего Египта
12. Стилистические особенности древнеегипетской скульптуры.
13. Основные принципы античной греческой культуры. Человек в античном мировоззрении
14. Скульптура как наиболее характерный вид искусства для греческой культуры.
15. Искусство отдельных периодов: основная характеристика, историко-культурный условия, художественный стиль, имена выдающихся деятелей искусства и культуры.
16. Основные принципы и факторы формирования римской культуры.
17. Особенности римской религии. Религия как функция коллектива и его гражданская идеология. Неразвитость имманентной мифологии и развитие "римского мифа".
18. Древнеримское искусство. Периодизация.
19. Основные черты раннехристианской доктрины. Трансцендентность и имманентность Бога. Концепция человека в раннем христианстве.
20. Раннехристианская эстетика. Отсутствие интереса к пластической форме коренится в идее трансцендентности христианского божества.
21. Раннехристианская живопись катакомб.
22. Дороманское искусство Западной Европы.
23. Романское искусство (XI-XII вв.) и его развитие в этот период.
24. Искусство готики в Западной Европе.
25. Итальянское искусство - классический пример искусства эпохи Возрождения.
26. Гуманизм, воздействие "новой философии жизни и истории" на становление и развитие искусства Возрождения.
27. Религиозное и светское в искусстве Возрождения. Искусство и ремесло. Художественный замысел и его исполнение.
28. Проторенессанс как первый рубеж между средневековым и ренессансным искусством.
29. Архитектурные принципы раннего Возрождения.
30. Падуанская школа. Венецианская школа и ее особенности.
31. Искусство Высокого Возрождения.
32. Искусство позднего Возрождения.
33. Искусство Северного Возрождения Опыт ренессансной Италии и художественные традиции Севера.
34. Периодизация искусства Северного Возрождения. Национальная специфика художественной культуры в разных странах Европы.
35. Возрождение в Германии, его особенности. Творчество Альбрехта Дюрера.
36. Возрождение в Нидерландах. Сложность взаимодействия национальных традиций и художественного опыта ренессансной Италии.
37. Придворный характер культуры и искусства французского Возрождения.
38. Особенности развития испанской культуры после Реконкисты.
39. Возрождение в Испании. Искусство Эль Греко.
40. Искусство Италии XVII в. Особенности культурной ситуации.
41. Создание градостроительных ансамблей, собор Св. Петра в Риме и другие культовые постройки, фонтанные композиции.
42. Испанское искусство на рубеже XVI-XVII вв Роль двора и церкви в создании искусства Испании "Золотого века".
43. Искусство Фландрии XVII в.
44. Искусство Голландии XVII в.
45. Искусство Франции XVII в.
46. Барочная монументальная живопись.
47. Особенности испанской живописи барокко.
48. Разнообразие и четкая дифференциация жанров в голландской живописи.

49. Итальянская живопись середины - второй половины XVII в., ведущая роль венецианской школы.
50. Различные художественные тенденции в живописи Франции начала XVII века.
51. Место портрета в искусстве XVIII в.
52. Искусство Франции XVII в. Историко-культурная характеристика периода.
53. Возникновение стиля неоклассицизма во французском и европейском искусстве.
54. Искусство Италии XVIII в. Феномен авторитета итальянской художественной школы в Европе.
55. Искусство Англии XVIII в.
56. Феномен английского нерегулярного пейзажного парка. Связь с идеями английского просветительства, преклонение перед природой, призывы к естественности.
57. Предромантические тенденции и особенности стиля неоклассицизм на рубеже XVIII и XIX вв.
58. Декоративно-прикладное искусство Англии XVIII в.

Вопросы к экзамену

1. Основные разделы искусствоведения и его специфические направления.
2. Проблема стиля как предмет изучения искусствоведения.
3. Классификация видов искусств. Специфика и сущность различных видов искусств.
4. Общие закономерности художественно-исторического процесса: Художник как субъект творчества.
5. Общие закономерности художественно-исторического процесса: Диалектика преходящего и непреходящего в истории искусства.
6. Общие закономерности художественно-исторического процесса: Диалектика прогресса и регресса в художественном развитии.
7. Особенности мифологического мышления первобытного человека.
8. Периодизация искусства первобытного общества и характеристика основных периодов.
9. Искусство отдельных периодов: основная характеристика, историко-культурные условия, художественный стиль, имена выдающихся деятелей искусства и культуры.
10. Материал греческой скульптуры и его символический смысл. "Скульптурность" остальных видов искусства. Эволюция формы.
11. Искусство доархаического и архаических периодов.
12. Искусство классического периода, поздней классики и искусство эллинизма.
13. Древнеримское искусство. Периодизация.
14. Архитектура Древнего Рима.
15. Живопись Древнего Рима.
16. Символизм - способ христианского миропонимания и художественного мышления в эпоху Средних веков.
17. Раннехристианская эстетика. Отрицание апологетами христианства позднеримского искусства.
18. Особенности западноевропейской ментальности периода Средних веков.
19. Основные стилистические направления в эпоху Средневековья.
20. Основные особенности культуры и искусства итальянского Возрождения.
21. Периодизация искусства Итальянского Возрождения.
22. Основные школы в искусстве Итальянского Возрождения.
23. Искусство Северного Возрождения в разных странах: Германии, Нидерландах, Франции, Испании.
24. Возникновение барочного храма и его развитие. Лоренцо Бернини ? архитектурное и теоретическое наследие. Скульптурные произведения Лоренцо Бернини.

25. Итальянская живопись середины - второй половины XVII в., ведущая роль венецианской школы.
26. Живопись Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка. Формирование бытового жанра.
27. Искусство Франции XVIII в. Влияние идей Просвещения на французское искусство.
28. Французский классицизм, его особенности и характерные черты.
29. Идеи Просвещения и искусство Англии XVIII в. Совмещение различных стилевых традиций в английской архитектуре.
30. Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи.
31. Античные прообразы как средство пропаганды имперской идеи в архитектуре и изобразительном искусстве.
32. Батальная живопись периода Империи.
33. Испанское искусство конца XVIII - первой половины XIX века
34. Романтизм в европейском искусстве конца XVIII - первой трети XIX в.
35. Изобразительное искусство реализма XIX в.
36. Роль бытового жанра в живописи середины XIX в.
37. Расцвет карикатуры во Франции середины XIX в.
38. Становление французского национального пейзажа как программная задача "Барбизонской школы".
39. Импрессионизм. Происхождение термина. Истоки импрессионизма, его внутренняя эволюция, формально-стилистические приемы, устойчивые изобразительные мотивы и сюжеты.
40. Особенности пейзажного жанра в творчестве импрессионистов.
41. Живописная система импрессионизма.
42. Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм).
43. Постимпрессионизм во французской живописи конца XIX в.
44. Периодизация искусства XX в. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительства в искусстве XX в.
45. Архитектура XX в. Технический прогресс как мощный фактор развития современной архитектуры.
46. Оригинальная теория "органической архитектуры" американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта.
47. Функционализм (конструктивизм, рационализм) в европейской архитектуре 20-х годов.
48. Искусство авангарда. Термины "авангард" и "модернизм", их содержание.
49. Фовизм и кубизм - первые и основополагающие течения в истории авангарда (условность названий и их происхождение).
50. Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда 1900-х - 1920-х годов.
51. Мастера так называемой Парижской школы. Лирический экспрессионизм (А.Модильяни, М. Утрилло, М. Шагал).
52. Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда и роль Василия Кандинского в формировании этого направления.
53. Футуризм. Агрессивный характер манифестов футуризма: призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа.
54. Дадаизм и его роль в формировании контркультуры, контрискусства последних десятилетий XX в.
55. Сюрреализм в литературе, кинематографе и изобразительном искусстве.
56. Искусство первой половины XIX века в России.
57. Архитектура первой половины XIX в.
58. Историческая живопись.

59. Скульптура первой половины XIX в. Тенденции исторической динамики стиля в русской скульптуре этого периода.
60. Искусство второй половины XIX века. Живопись 60-х гг.
61. Искусство России конца XIX ? начала XX века
62. Неоклассицистические тенденции в русской скульптуре рубежа веков.
63. Основные проблемы развития искусства в XX веке, в том числе политизации и идеологизации художественного сознания, соотношения новаторских поисков и традиции, наследия. Многонациональный характер искусства в XX веке.
64. Творчество В.Кандинского. Абстрактно-экспрессионистический метод в живописи.
65. "Супрематизм" К.Малевича, система геометрической абстракции. М.Шагал.

7.1. Основная литература:

1. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней / Т.В. Ильина ; С.-Петерб. гос. ун-т .? 6-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Юрайт, 2015 .? 444 с. : ил., портр. ; 21 .? (УМО ВО рекомендует, Учебник)(Выбор вузов России) .? Библиогр.: с. 437-444 .? ISBN 978-5-9916-4899-8 ((в пер.)).
2. Ильина, Т. В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия / Т. В. Ильина ; Санкт-Петерб. гос. ун-т .? 5-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Юрайт, 2013 .? 473 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр. ; 21 см .? (Министерство образования и науки РФ рекомендует) (Учебник) .? Библиогр.: с. 456-473 .? ISBN 978-5-9916-2798-6 ((в пер.)).
3. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=226262>

7.2. Дополнительная литература:

1. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Монография / Л.П. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.
<http://www.znanium.com/bookread.php?book=456626>
- Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: Учебное пособие / И.Г. Минералова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с.
<http://www.znanium.com/bookread.php?book=320768>
2. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 432 с. <http://znanium.com/bookread2.php?book=360222>
3. Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.
<http://www.znanium.com/bookread.php?book=398642>
- Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А. А. Пелипенко. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с. - Режим доступа:
<http://znanium.com/bookread.php?book=390679>
4. Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб.пособие; слов. / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 416 с.
<http://www.znanium.com/bookread.php?book=455698>
5. Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с.
<http://www.znanium.com/bookread.php?book=455709>
6. Фёдоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс] : словарь / А .А. Фёдоров. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 463 с.
<http://znanium.com/bookread.php?book=457175>

7.3. Интернет-ресурсы:

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина -

<http://www.arts-museum.ru/>

Государственный Эрмитаж - <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>

Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности -

http://www.sno.pro1.ru/lib/kolpinskiy_nasledie_ellady/

Русский музей - <http://rusmuseum.ru/home/>

Словарь архитектурных терминов - <http://www.arch3.ru/info/dictionary/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

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

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам, изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Для проведения дисциплины требуется учебная аудитория, оборудованная экраном, проектором, ноутбуком с возможностью выхода в интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Менеджмент в образовании и искусстве .

Автор(ы):

Каркина С.В. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. _____

"__" _____ 201__ г.