

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

<p>Принято на заседании УМС Протокол № _____ от _____ г.</p>	<p style="text-align: right;">«УТВЕРЖДЕНО» Директор МЦХШ при РАХ _____ Марков Н.В. _____ «__» _____ 20__ г.</p>
--	---

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОД.02.03 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Рекомендуется для специальности
54.02.05 «Живопись (станковая живопись)»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Учебного плана специальности среднего профессионального образования углубленной подготовки 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)»

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии

Председатель ПЦК _____ / /

**Лист внесения дополнений и изменений в рабочей программе
учебной дисциплины**

№№ пп	Дата изменения	Причина изменения	Суть изменения
1			

СОДЕРЖАНИЕ		стр.
1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	
2	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	
3	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	
4	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)».

Дисциплина «История искусств» является базой при изучении целого ряда дисциплин, связанных с развитием пространственного, пластического, живописного, графического и композиционного мышления, знакомит обучающихся с основными путями развития изобразительного искусства, художественными направлениями, школами и выдающимися мастерами.

Программа может быть использована в профессиональной подготовке по направлениям, связанным с изучением истории мировой художественной культуры, художественной деятельности в области современного искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Учебная дисциплина ОД.02.03 «История искусств» принадлежит к профильным учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла.

Уровень теоретической подготовки студентов по дисциплине «Истории искусства», определяемой обязательной частью, расширяется и углубляется из вариативной части ППССЗ, которая предполагает получение дополнительных компетенций, умений и знаний при изучении курса русского искусства XX века.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Дополнительные профессиональные компетенции обучающегося, формируемые за счет вариативной части дисциплины

ДК 1. Понимать наиболее значимые явления, закономерности развития различных стилистических тенденций русского изобразительного искусства и архитектуры XX века в многостороннем общекультурном контексте.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;
- применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основные этапы развития изобразительного искусства;
- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	324
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	240
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	84
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы (3-7 семестр); экзамена (8 семестр)	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов
	2 КУРС 3 СЕМЕСТР	32
<i>Раздел 1 Общеэстетическая пропедевтика</i>		2
	Содержание учебного материала	
Тема 1.1. Искусство как общественное явление и способ освоения мира	<p>О природе искусства. Основные теории происхождения искусства. Сущность и основные функции искусства. Художественный образ как основная категория искусства. Замысел и его творческое воплощение, единство формы и содержания в художественном образе. Понятие формы, художественного образа, средств художественной выразительности. Структура художественного языка и его многообразие. Феномен художественного синтеза. Понятие жанра в искусстве. Принципы периодизации истории искусства</p>	
<i>Раздел 2 Искусство Древнего мира</i>		8
Тема 2.1 Искусство первобытного общества	<p>Искусство первобытного общества. Синкретизм – основная характеристика первобытной культуры. Искусство палеолита: пещерная живопись (Ляско, Альтамира, Капова пещера); скульптура (палеолитические Венеры). Искусство мезолита – отражение изменившихся условий жизни и представлений о мире. Искусство неолита: неравномерность развития; неолитическая живопись, петроглифы северных областей Европы; петроглифы России; мегалитическая архитектура</p>	

<p>Тема 2.2. Искусство Древнего Египта</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>История знакомства Европы с искусством Древнего Египта. Своеобразие искусства Древнего Египта. Основополагающая роль религии Древнего Египта в специфике и путях формирования искусства. Устойчивость традиций. Периодизация искусства Древнего Египта.</p>	
<p>Архитектура Древнего Египта</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Три типа храмов в Древнем Египте. Мастаба, пирамида - особенности архитектоники ранних построек. Ансамбль пирамиды Джосера. Архитектура Древнего царства: Пирамиды.комплекс в Гизе. Архитектура Среднего царства: храм Ментухотепов II и III в долине Дейр-Эль-Бахри. Понимание «храма» в египетской религиозной мысли и художественном пространстве. Архитектура Нового царства: храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности планировки, декора; храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. «Имперский» характер египетского искусства в эпоху Нового царства.</p>	
<p>Скульптура Древнего Египта</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Специфика египетской скульптуры. Додинастическая эпоха. Формирование специфического языка древнеегипетского искусства. Плита фараона Нармера. Сложение канона в изображении человеческой фигуры. Особенности скульптурного портрета Древнего царства (Хефрен, пирамида Каи, сфинкс, Рахотеп и его супруга). Ушебти. Скульптурный портрет Среднего царства: реалистические тенденции (портреты Сенусерта III и Аменемхета III). Скульптура Нового царства: статуи из храма Хатшепсут. Амарнский период: новые идеалы в искусстве. Отказ от обязательности канона и выработка новых решений, господство гротеска, экспрессии и «реализма» (портреты Эхнатона и Нефертити).</p>	
<p>Живопись и прикладное искусство Древнего Египта</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Рельефы и росписи Древнего царства: канон и его тесная связь с заупокойным культом, техника, цветовая гамма. Рельефы и росписи Среднего царства: роспись гробницы в Бени-Хасане («Птицы на акации», «Кошка в зарослях лотоса»), бытовые сцены. Особенности технологии росписи и цветовой гаммы. Рельефы и росписи Нового царства в Фиванских храмах и гробницах. Стилистические особенности (утонченность линий, цветовая гамма, сюжеты). Росписи Амарны, их влияние на позднее искусство. Прикладное искусство. Богатство, многообразие техник и используемых материалов. Художественное совершенство в передаче образов. Взаимосвязь декоративности с утилитарным назначением.</p>	

	Гробница Тутанхамона – уникальное собрание декоративно-прикладного искусства.	
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Практическая работа с использованием художественных мотивов Древнего Египта	
Раздел 3 Искусство античности		22
	Содержание учебного материала	
Тема 3.1 Искусство эгейского мира	Составные части и основные центры Эгейской культуры. Социально-экономические и географические условия развития Эгейского мира. Расцвет эгейского искусства (II тыс. до н.э.). История открытия культуры эгейского мира.	
	Дворцовый характер критского искусства. Особенность критской архитектуры и ордера. Ансамбль Кносского дворца. Отсутствие монументальной скульптуры, преобладание пластики малых форм («Богини со змеями» из Кносса). Монументально-живописные ансамбли и специфика критской живописи (фрески Кносского дворца). Керамика. Камарес.	
	Материковые центры - Микены, Тиринф. Особенности архитектуры, ее крепостной характер, специфика материалов и техники архитектуры. Дворцовые комплексы, формирование типологии мегарона, погребальные сооружения (крепость в Тиринфе, «Львиные ворота» и «Сокровищница Атрея» в Микенах). Монументальная живопись (фрески из Тиринфа). Торевтика (золотые «Кубок Нестора» и кубки из Вафио).	
	Искусство Киклад. Искусство Трои.	
	Самостоятельная работа	
	Работа с опорным конспектом	
		Содержание учебного материала
Тема 3.2 Искусство Древней Греции	Истоки греческого искусства. Хронологические рамки изучения греческого искусства. Сложение основ греческой мифологии и народной эпической поэзии. Антропоморфизм греческой мифологии и греческого искусства.	
	Содержание учебного материала	

<p>Архитектура Древней Греции</p>	<p><u>Типы общественных сооружений Древней Греции.</u> Акрополь как тип общественного сооружения. Агора как тип общественного сооружения. Храм. Виды храмов. Основные структурные элементы храма. Ордер и его составляющие. <u>Архитектура Древней Греции периода архаики.</u> Характеристика древнегреческих храмов периода архаики. Храм Геры в святилище Зевса в Олимпии. Храм Артемиды в Эфесе. Храм Афины Афайи на о. Эгина – архитектурные особенности, структурные элементы. <u>Архитектура Древней Греции периода ранней и высокой классики.</u> Общая характеристика архитектуры Древней Греции в период ранней классики. Техника и технология строительства в период ранней классики. Строительные материалы. Особенности древнегреческой архитектуры периода ранней классики: храм Зевса в Олимпии (460–450 гг. до н. э., арх. Либон из Элиды); храм Геры в Пестуме (после 468 г. до н. э.). <u>Характеристика архитектуры Древней Греции в эпоху высокой классики.</u> Особенности строительной техники и технологии в Древней Греции периода высокой классики. Афинский акрополь как центр Панафинейских празднеств: время создания, строительные материалы, применение ордера, архитектурные особенности. Парфенон как визуализация ключевых эллинских мифов. <u>Архитектура Древней Греции периода поздней классики и эллинизма.</u> Общая характеристика архитектуры Древней Греции в период поздней классики. Техника и технология строительства в период поздней классики. Строительные материалы. Взаимовлияние древнегреческой и древневосточной архитектуры. Мавзолей в Галикарнасе: время создания, архитектор, размеры, строительные материалы, особенности архитектурного облика. Фимела в Эпидавре. Время создания, архитектор, размеры, строительные материалы, особенности архитектурного облика. Синтез ордеров в архитектурном облике Фимелы. Памятник Лисикрата: время создания, строительные материалы, особенности архитектурного облика. Общая характеристика архитектуры Древней Греции в период эллинизма. Техника и технология строительства в период эллинизма. Строительные материалы. Алтарь Зевса в Пергаме: время создания, строительные материалы, особенности архитектурного облика. Синтез эгоцентрического, космоцентрического и социцентрического в Пергамском алтаре. Значение греческой архитектуры для мировой художественной культуры.</p>	
	<p>Содержание учебного материала</p>	
	<p><u>Своеобразие скульптуры геометрического стиля</u></p>	

Скульптура Древней Греции

Упорядоченность, арифметичность модели, представляемой скульптурой. Строгая соразмерность, декоративность, статичность, фронтальность. Намек на формы человеческого тела. Материалы для скульптуры. Религиозный характер скульптуры.

Произведения-репрезентанты: «Герой и кентавр», «Аполлон» и др.

Особенности скульптуры периода архаики

Соблюдение принципа фронтальности, симметричности, вертикальности позы при создании произведений скульптуры. Специфика материалов. Техника создания скульптуры. «Блоковость» статуй архаики. Изображение эталонных персонажей: героев, богов, победителей олимпийских игр. Места установки статуй. Размеры скульптурных произведений. Статуя как камертон для рядовых граждан полиса. Превалирование типической составляющей в памятниках скульптуры. Особенности представления мужских и женских изображений. Курсы и коры.

Рельефные композиции периода архаики. Применение «фасадного» принципа при построении рельефных композиций.

Полихромия скульптуры.

Произведения-репрезентанты: «Клеобис и Битон», «Аполлон из Теней» и др.

Скульптура Древней Греции периода классики

Периодизация скульптуры периода классики.

Общая характеристика скульптуры периода ранней классики.

Решение проблемы изображения движения в скульптуре. Подражание естественности движения человеческого тела в скульптурных произведениях. Одежда как эхо тела.

Первое в монументальной скульптуре построение группы, объединенной действием, сюжетом. Единая направленность движений и жестов героев, разящих тирана («Тираноубийцы» Крития и Несиота).

«Дискобол» Мирона. Моделирование Универсума через скульптурное произведение. Гармония человеческого и божественного начала в скульптуре.

Фронтонная скульптура. Рельефные композиции.

Произведения-репрезентанты: «Посейдон», «Дельфийский возничий», «Тираноубийцы», «Дискобол», «Нереида из Ксанфа», «Трон Людовизи».

Своеобразие скульптуры периода высокой классики

Статуя как модель эталонного человека. Естественные позы и жесты. Моделирование человека как Космоса. Нахождение эталонных пропорций человеческого тела. Поликлет «Канон». Воплощение эталона в статуе «Дорифор».

Произведения репрезентанты: «Афина и Марсий» Мирона, «Раненая амазонка», «Дорифор» Поликлета, скульптурное убранство фронтонов Парфенона.

Особенности скульптуры периода поздней классики

	<p>Возрастание психологизма в произведениях скульптуры. Необходимость кругового обхода скульптуры. Мощные светотеневые эффекты. Изменение канона пропорций. Новое соотношение одежды и тела: одежда – помеха плоти. Рост индивидуалистических тенденций. Расцвет портретного искусства.</p> <p><i>Произведения репрезентанты: «Менада» Скопаса, «Гермес с младенцем Дионисом» Праксителя, «Аполлон Бельведерский» Леохара и др.</i></p> <p><u>Скульптура Древней Греции эллинистического периода</u></p> <p>Общая характеристика скульптуры периода эллинизма. Периодизация скульптуры эллинизма. Скульптурные школы эллинизма.</p> <p>Школа материковой Греции и островов Эгейского архипелага. Преобладание традиций классического греческого искусства. «Ника Самофракийская», «Афродита Милосская» мастера Агесандра.</p> <p>Родосская школа. Демонстрация драматических моментов, сложных литературных сюжетов. «Лаокоон» мастеров Агесандра, Полидора и Афинодора.</p> <p>Малоазийская школа (Эфес, Милет, Пергамское царство, Магнесия). Рельефы большого фриза Алтаря Зевса в Пергаме.</p> <p>Сирийская школа. Синтез греческих и восточно-деспотических традиций. Синтез идеализации и портретности. «Диадох», «Портрет Антиоха Великого». Египетская школа.</p> <p>Преобладание произведений бытового жанра, декоративной, садово-парковой скульптуры.</p> <p>Роль греческой скульптуры в истории мировой пластики.</p>	
Древнегреческая вазапись	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Понятие древнегреческой вазописи. Функции греческих ваз. Типы древнегреческих ваз. Материалы для изготовления и росписи ваз. Технология изготовления ваз.</p> <p>Стили древнегреческой вазописи.</p> <p>Геометрический стиль: время существования, типы и размеры сосудов, особенности орнаментики. Функции вазописи. Этапы эволюции геометрического стиля.</p> <p>Ковровый стиль: время существования, типы, размеры и формы сосудов, особенности орнаментики.</p> <p>Чернофигурный стиль: время существования, типы и размеры сосудов, особенности орнаментики. Доминирование сюжетного начала. Произведения чернофигурного стиля.</p> <p>Краснофигурный стиль вазописи: время существования, типы и размеры сосудов, особенности живописной композиции, сюжета. Стили краснофигурной вазописи: строгий, свободный, роскошный, беглый.</p> <p>Место произведений греческой вазописи в культуре Древней Греции и в современном мире.</p> <p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Заполнение сравнительной таблицы по истории искусства Древней Греции</p> <p>Чтение дополнительной литературы</p>	

<p>Тема 3.3 Искусство Древнего Рима</p>		
<p>Архитектура Древнего Рима</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Периодизация искусства Древнего Рима: искусство эпохи Республики (5-1 вв. до н. э.), искусство эпохи Империи (конец 1 в. до н. э. - 5 в. н. э.). Начало города Рима - история и легенды. Особенность римской державы и римского искусства, его индивидуальность и специфика. Общая характеристика архитектуры. Истоки древнеримского зодчества: архитектура этрусков. Революционный характер римской архитектуры: строительные конструкции и материалы (арка, своды, бетон, кирпич). Римское понимание ордера (святилище Фортуны в Пренесте, Табуларий в Риме). Ордерная аркада. Композиционные приемы: симметрия относительно центральной оси, ориентация на фронтальное восприятие. Виды сооружений <u>Древнеримские форумы.</u> Форум как тип общественного сооружения Древнего Рима. Функции форума. Здания, расположенные на форуме. Форумы периода республики. Римский форум: время строительства, состав зданий. Императорские форумы: функции, структурные элементы. <u>Храмы Древнего Рима.</u> Храм как тип общественного сооружения Древнего Рима. Истоки древнеримского храма: этрусские храмы, древнегреческие храмы. Типы древнеримских храмов. Особенности архитектурной композиции древнеримского храма: высокий цоколь, крыша с большими свесами, симметрия относительно центральной оси. Своеобразие храмов периода республики. <i>Храм Фортуны Верилис. Храм Сибиллы в Тибуре.</i> Своеобразие храмов периода империи. Парадность. Роскошь отделки. Пантеон: время строительства, особенности архитектурной композиции, строительные материалы, идейное наполнение. <u>Общественные сооружения Древнего Рима:</u> <u>триумфальные арки, амфитеатры.</u> Триумфальные арки как тип общественных сооружений Древнего Рима. Архитектурные формы триумфальных арок. Функции триумфальных арок. <i>Произведения репрезентанты: Триумфальные арки императора Тита, Септимия Севера, Константина.</i> Амфитеатры как тип общественных сооружений Древнего Рима. Особенности архитектурной композиции амфитеатров. Функции амфитеатров. Колизей: время создания, особенности архитектурного облика, материалы, технология строительства, размеры. Колизей как произведение синтетического искусства. <u>термы, акведуки, базилики, виллы, погребальные сооружения.</u></p>	

	<p>Термы как тип общественных сооружений Древнего Рима. Архитектурная композиция терм. Функции терм. Состав обязательных помещений терм. Термы императора Каракаллы в Риме: время создания, расположение, особенности ориентации по сторонам света, размеры, особенности архитектурной композиции и декоративного убранства.</p> <p>Базилики как тип общественных древнеримских сооружений. Функции базилик. Архитектурная композиция базилик. Базилика Максенция-Константина на Римском форуме.</p> <p>Виллы как архитектурный тип древнеримских сооружений. Тип сельской виллы. Тип городской виллы. Особенности планировки вилл. Вилла Мистерий в Помеях. Вилла Адриана в Тибуре.</p> <p>Погребальные сооружения Древнего Рима как тип общественных сооружений. Гробницы Этрурии и Лация как предшественники древнеримских погребальных сооружений.</p> <p>Тип погребального сооружения в форме тумулуса. Разнообразие типов погребальных сооружений в конце республиканского - имперском периодах. Мавзолей Цецилии Метеллы на Аппиевой дороге: особенности архитектурной композиции. Гробница булочника Эврисака. Мавзолей Адриана на берегу Тибра.</p> <p>Значение римской архитектуры для мировой художественной культуры</p>	
Скульптура Древнего Рима	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Древнеримский скульптурный портрет.</p> <p>Истоки римского скульптурного портрета. Синтез староримских и эллинских традиций в римском скульптурном портрете. Этапы развития скульптурного портрета в Древнем Риме.</p> <p>Скульптурный портрет периода республики. Скульптурные портреты предков. Веризм.</p> <p>Скульптурный портрет эпохи Октавиана Августа: подражание скульптуре Греции эпохи классики.</p> <p>Скульптурный портрет династии Флавиев: театральность, парадность образов.</p> <p>Древнеримская портретная скульптура периода правления императора Траяна: идеализация «староримских», республиканских традиций.</p> <p>Римская пластика эпохи императора Адриана: тяготение к гармоничным композициям классической Греции.</p> <p>Скульптурный портрет династий Антонинов и Северов: острые характеристики индивидуальных образов.</p> <p>Римская портретная скульптура II в.: психологичность портретов, лаконичность отбора характерных черт модели.</p> <p>Римский портрет второй половины III–IV вв.: попытка передать высокую духовную сущность человека.</p> <p>Работа с опорным конспектом, подготовка к контрольной работе</p> <p>Чтение дополнительной литературы</p>	
	2 КУРС 4 СЕМЕСТР	40

<p>Раздел 4 Искусство Средних веков</p>		
<p>Тема 4.1 Искусство Византии</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Введение. Хронологические и географические рамки. Упадок Древнего Рима. Миланский эдикт императора Константина. Распространение христианства. Основы христианского представления о Боге и человеке.</p> <p>Формирование новой иконографии и стиля. Раннехристианское искусство.</p> <p>Живопись катакомб, раннехристианские храмы: базилики и мавзолеи. Рим. Равенна. Раннехристианская монументальная живопись.</p> <p>Ранневизантийское искусство.</p> <p>Архитектура VI -VII в.в.: храм – образ мира. Св. София Константинопольская. Тип купольной базилики. Центрические храмы: ц. Св. Виталия в Равенне и др.</p> <p>Монументальная живопись юстиниановской эпохи. Мозаики Равенны. Формирование христианской иконографии.</p> <p>Архитектурная типология крестово -купольного храма IX -XII в.в., его конструктивные особенности, художественная выразительность, символика пространства.</p> <p>Сложение системы архитектурной декорации крестово -купольного храма Иконография Христа и Богородицы, двенадцатых праздников.</p> <p>Византийская монументальная живопись X - XII вв.: монастырь Хосиос Лукас в Фокиде, монастырь Дафни близ Афин, Софийский собор в Киеве. Византийская иконопись. Возникновение иконописи. Ранняя иконопись юстиниановской эпохи (VI в.).</p> <p>Иконоборчество.</p> <p>Иконопись IX -XII вв.: сложение и закрепление иконографии, особенности иконописной техники.</p> <p>Владимирская икона Пресвятой Богородицы – выдающийся памятник византийского искусства.</p> <p>Памятники византийской живописи в музеях России.</p> <p>Значение византийской традиции для искусства Древней Руси</p> <p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Работа с опорным конспектом, видеопрезентация</p>	<p style="text-align: center;">12</p>
<p>Тема 4.2. Искусство Древней Руси</p>	<p>Периодизация. Домонгольское искусство Древней Руси IX - начала XIII вв. Образование Киевского государства. Принятие и распространение христианства. Взаимосвязь с византийской культурой. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Византийская традиция и особенности её воплощения в русской архитектуре (размеры, многоглавие, обширные хоры и пр.) Домонгольская иконопись. Особенности русской иконописи: византийская традиция и отличия русских икон (большой размер, монументальная обобщенность образов, торжественность, декоративность). Устюжское Благовещение; Ярославская</p>	<p style="text-align: center;">18</p>

	<p>Оранта, поясная икона св Георгия из Успенского собора Московского Кремля, Спас Нерукотворный, «Ангел Златые Власы» и др. Искусство удельных княжеств. Местные школы – особенности интерпретации типа крестово -купольного храма. Владимиро -Суздальская архитектура XII века (особенности местной архитектурной школы, строительные приёмы, взаимодействие традиций в конструкции и декорации храма). Успенский собор во Владимире, ц. Покрова на Нерли, княжеская резиденция в Боголюбове, Дмитриевский собор во Владимире. Новгородская архитектура XII -XIV веков Киевские традиции в архитектуре Новгорода начала XII века. Особенности местной архитектурной школы второй половины XII – XIV веков. Церковь Спаса на Нередице. Новгородские церкви III -XIV веков с трёхлопастным завершением фасада (Рождества Богородицы в Перыни Феодора Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице). Новгородская монументальная живопись. Феофан Грек – росписи церкви Спаса Преображения на Ильине Улице. Сложение региональных иконописных школ. Влияние татаро - монгольского ига на культурное развитие русских земель. Новгородская иконопись XIII -XV веков. Искусство Московского княжества XIV -XVI веков. Возвышение Москвы. Московская школа живописи. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Творчество прп Андрея Рублёва (иконы Звенигородского чина, икона Троица. Фрески и иконы Успенского собора во Владимире). Творчество Дионисия. Одухотворённость и изысканность образов. Усложнение иконографии. Фресковый цикл собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, иконы московских митрополитов. Архитектура. Древнейшие храмы Москвы. Архитектурный ансамбль Московского Кремля XV -XVI веков. Русские традиции православной архитектуры и опыт зодчих итальянского Ренессанса. Аристотель Фиораванти. Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, Грановитая палата. Русская архитектура XVI -XVII вв. Шатровые и столпообразные храмы XVI в. Церковь Вознесения в Коломенском, церковь в селе Дьяково. Собор Покрова на Рву (Василия Блаженного). Создание общерусской архитектурной школы. Церковь Троицы в Никитниках, церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве – характерный образец русского храма первой половины XVII в. («русское узорчье»). Храмы Ярославля. Уникальный комплекс Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме. Широкое применение новых форм изразцового декора. Светская архитектура. Теремной дворец в Кремле, дворец в Коломенском. Архитектура конца XVII в. – церковь Покрова в Филях – образец нарышкинского барокко. Иконопись XVII в. Творчество Симона Ушакова. Западноевропейские влияния. Парсуна.</p>	
<p>Тема 4.3. Искусство Западной Европы</p>		<p>10</p>
<p>Содержание учебного материала</p>		

Романское искусство	<p>Западная Европа в период феодальной раздробленности. Роль церкви. Архитектура – ведущий вид средневекового искусства. Развитие базиликального церковного здания и проблема формирования средневекового собора. Образование романского стиля из каролингского классицизма (имперский пафос, монументальность, устойчивость, симметрия, равновесие архитектурных объемов, упорядоченность масс). Общий характер романского стиля для всех стран Западной Европы. Строительство замков феодалов и монастырей. Скульптура и рельефы романских храмов. Связь скульптурного убранства с архитектурой. Религиозная тематика. «Страшный суд» - рельеф тимпана портала храма Сен-Лазар в Отене.</p>	
	<p>Самостоятельная работа Составление рабочего конспекта по темам: «Искусство Византии», «Романское искусство».</p>	
Искусство готики	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Стиль «оживаль» - стиль стрельчатых арок. Возникновение термина «готика». Историко-художественная периодизация готики: ранняя готика (2-я половина XII - начало XIII в.), зрелая готика (XIII в.), поздняя готика (XIV - начало XV в.). Общая характеристика европейской готики. Роль собора в жизни средневекового города. Собор Парижской Богоматери, собор в Реймсе. Сущность готической конструкции. Синтез искусств в готическом храме. Символический характер общего замысла: воплощение образа вселенной. Роль витражей. Собор в Шартре. Скульптурное убранство. Интерес к явлениям реального мира. Удлиненность пропорций, симметричность форм, естественность и непринужденность поз, скользящие движения драпировок. Немецкая готическая скульптура: возвышенная экспрессия, острота индивидуальных характеристик (Встреча Марии и Елизаветы, Всадник - собор в Бамберге), использования фольклорных мотивов, появление портретов в скульптуре (Генрих и Ригилинда, Эккехард и Ута - собор в Наумбурге). «Пламенеющая готика». Кельнский собор. Гражданское строительство. Палаццо, ратуши, лоджии.</p>	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся Выполнение письменной работы по индивидуальным карточкам-заданиям по теме «Романский и готический стили: общее и особенное. Их значение в последующем развитии европейского искусства».</p>	2
	3 курс, 5 семестр	32

<p>Раздел 5 Искусство эпохи Возрождения</p>		<p>22</p>
<p>Тема 5.1. Идеиные основания культуры Итальянского Возрождения</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Эпоха Возрождения как поиски новых путей для решения мировоззренческих вопросов. Значение термина «Возрождение». Историческая география искусства Ренессанса. Итальянское искусство - классический пример искусства эпохи Возрождения. Гуманистический характер культуры и искусства итальянского Возрождения. Кардинальные изменения в мировоззрении, философии, эстетике. Новые представления о личности и образе человека в искусстве. Обретение права на индивидуальность. Обращение к античности. Изучение античного наследия, анатомии, перспективы, законов освещения. Трактаты об архитектуре и изобразительном искусстве. Периодизация искусства итальянского Возрождения.</p>	
<p>Искусство Проторенессанса</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Проторенессанс (Треченто, XIV век) - переходный период, подготовивший будущий подъем ренессансного искусства, влечение к искусству древнего мира, возникновение интереса к человеку как сознательной и мыслящей личности.</p> <p>Архитектура Отсутствие стилевого единства. Н. Пизано - основатель школы итальянской архитектуры и скульптуры. Церковь Санта Тринита - телесность архитектурных масс, простота и ясная логика членений, нейтрализующие звучание готических форм. Начало возведения главного храмового сооружения Флоренции - собора Санта Мария дель Фьоре. Конструктивное нововведение - замена обычных каменных сводов плоским деревянным перекрытием на горизонтальных стропилах, простота интерьера. Принципы гражданской архитектуры Проторенессанса: палаццо Веккьо, палаццо Пубблико в Сиене.</p> <p>Н.Пизано и его скульптурная школа.</p> <p>Живопись Новаторство в живописи проторенессанса - Джотто. Воскрешение принципов античной иллюзионистической живописи. Фрески в капелле Арена в Падуе («Тайная вечеря», «Поцелуй Иуды», «Оплакивание Христа»). Значение художественной реформы Джотто для искусства Возрождения.</p>	
	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p>	

<p>Раннее итальянское Возрождение</p>	<p>Раннее итальянское Возрождение (Кватроченто, XV век) - время возникновения и подъема многих территориальных художественных школ, активного взаимодействия и борьбы различных направлений. Роль Флоренции в искусстве и общественной жизни Италии XV века.</p> <p>Архитектура. Новое понимание объема и пространства. Использование античных традиций и конструктивных завоеваний готики.</p> <p>Творчество Брунеллески. Купол собора Санта Мариа дель Фьоре во Флоренции. Воспитательный дом во Флоренции - упорядоченный, регулярный характер архитектурных деталей, принцип «открытого плана».</p> <p>Архитектурные особенности Капеллы Пацци во Флоренции.</p> <p>Разработка базиликального храма: Сан Лоренцо и Сан Спирито.</p> <p>Итальянские палаццо - вариант нового типа городского дома (Палаццо Питти во Флоренции. Палаццо Ручеллаи во Флоренции).</p> <p>Особенности венецианской архитектуры. Собор Сан Марко. Дворец Дожей.</p> <p>Скульптура</p> <p>Донателло. Новаторская сущность творчества. Образы Донателло как воплощение гуманистического идеала человеческой красоты. <i>Произведения репрезентанты: «Св.Георгий», «Давид», характерный образ Аввакума (Цукконе).</i></p> <p>Скульптурный портрет. Первый конный монумент – «Кондотьер Гаттамелата» в Падуе.</p> <p>Гиберти. Развитие рельефа. Восточные двери Флорентийского баптистерия.</p> <p>Живопись.</p> <p>Формирование нового художественного языка ренессансной живописи.</p> <p>Мазаччо (1401-1428) – новаторские особенности его творчества, реалистические поиски.</p> <p>Фрески капеллы Бранкаччи. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.</p> <p>Искусство последней трети XV века. Боттичелли. Отражение в творчестве С. Боттичелли основных тенденций в культуре и искусстве Флоренции второй половины XV в. Обращение к образам античной мифологии и их интерпретация в духе неоплатонической философии. Тонкость колористических решений, изящная графика линейного рисунка, выразительность композиционных построений.</p> <p><i>Произведения репрезентанты: «Весна», «Рождение Венеры», «Магнификат».</i></p>	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Заполнение сравнительной таблицы</p>	
<p>Искусство Высокого Возрождения</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Искусство Высокого Возрождения (Чинквеченто, XVI век) - сложение единого общенационального стиля. Выдвижение школ Рима и Венеции.</p> <p>Архитектура. Стремление к обобщенному монументальному образу, исполненному величественности, ясной, спокойной гармонии, благородной сдержанности, более зрелое и свободное применение античных ордеров как целостного языка классической архитектуры.</p>	

Браманте. Законченное выражение идеи центрально-купольного сооружения.
 Темпьетто. Церковь монастыря Сан Пьетро ин Монторио в Риме. Церковь Санта Мария делле Грацие в Милане. Палаццо Канцеллерия в Риме.
 Строительство собора св. Петра в Риме.
 Андреа Палладио - исследователь и теоретик архитектуры. Уравновешенность, гармоническая цельность композиций. Базилика в Виченце. Дворцы и виллы (вилла Ротонда близ Виченцы).

Живопись.
 Формирование классического стиля Возрождения в первом десятилетии XVI в. и роль в этом процессе Флоренции.

Леонардо да Винчи.
 Основные этапы жизни и творчества.
 Рациональное начало в творчестве, неразрывная связь художественных и научных интересов. Разработка проблемы пространства, передачи световоздушной среды и пластического объема. Возрастание роли натурного рисунка в творческом методе художника, использование мягких графических материалов для передачи объемной поверхности и игры светотени. Штудии анатомии, движения, жестов, мимики. Особенности творческого метода и художественного мышления мастера.
Фреска «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария деле Грацие в Милане. Композиционные формулы художественного образа произведения «Тайная вечеря», раскрывающие тайну невербального общения Спасителя со своими учениками. Композиционная формула «цепь» – знак религиозной связи апостолов с Богом, символ прочности христианского вероучения.
 Леонардо и теория световоздушной перспективы. «Мадонна в гроте» (Лувр), «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» (Эрмитаж).
 Вклад Леонардо в искусство портрета, «Джоконда» (1503–1505). Художественные свойства шедевра изобразительного искусства: «плоскостно-глубинность», «линейно-живописность», «замкнуто-открытость», «ясно-смутность», «множественность-единство».

Творчество Рафаэля Санти
 Римский период творчества Рафаэля - вершина в развитии классического стиля зрелого Возрождения. Воплощение идеала гармонически совершенного человека. Эволюция образа Мадонны (*Произведения репрезентанты: «Мадонна Конестабиле», «Прекрасная садовница», «Сикстинская мадонна»*).
 Римские портреты Рафаэля. Глубина психологических характеристик (*Произведения репрезентанты: «Папа Юлий II», «Папа Лев X», «Автопортрет», «Донна Велата»*).
 Рафаэль как мастер композиции. Фрески Станца дела Сеньятура в Ватиканском дворце. Особенности композиционного решения, связь с интерьером, образное и цветовое решение.

Творчество Микеланджело Буонаротти
 Индивидуальные особенности скульптурного языка и творческого метода.

	<p>Воплощение в искусстве Микеланджело патриотических и гражданских идеалов, важнейших идей и политических событий современности. «Пьета» в соборе св. Петра, «Давид». Замысел гробницы папы Юлия II. «Моисей». Усложнение пластического языка скульптуры и трагическая конфликтность образов гробниц Медичи в Новой сакристии церкви Сан Лоренцо.</p> <p>Кризис ренессансного мировоззрения, проблема трагического в поздних произведениях Микеланджело. Плафон Сикстинской капеллы в Риме. «Страшный суд» как грандиозное трагическое произведение. Рисунки Микеланджело.</p> <p>Архитектурное творчество Микеланджело. Градостроительные задачи. Комплекс зданий Капитолийской площади (1538). Своеобразие площади-памятника: Дворец Сенаторов, Дворец Консерваторов и Капитолийский музей. Использование большого ордера, монументальной скульптуры.</p> <p>Библиотека Лауренциана во Флоренции, Купол собора св. Петра.</p> <p>Появление черт зарождающегося стиля барокко. Влияние творчества Микеланджело на современных ему художников и последующие поколения.</p> <p>Своеобразие Возрождения в Венеции.</p> <p>Господствующая роль живописи. Особенности колорита, световоздушной перспективы. Роль пейзажа в произведениях венецианских художников.</p> <p>Джорджоне. Органическое единство объема, цвета, пространства. Единство человека и природы, лиризм и поэтическая одухотворенность образов, мастерство портретных характеристик. <i>Произведения репрезентанты: «Гроза», «Спящая Венера», «Юдифь».</i></p> <p>Творчество Тициана - вершина развития венецианской художественной школы.</p> <p>Ранние произведения Тициана в религиозной живописи, жанре «поэзий» и портрете: алтарный образ «Вознесение Марии», «Любовь небесная и Любовь земная». Диаметральные противоположные изобразительные и аллегорические значения персонажей. Композиционная формула живописного творения «алтарь» в виде модели Вселенной.</p> <p>Нравственно-этические проблемы в картине «Динарий кесаря»</p> <p>Парадные и камерные портреты Тициана. <i>Произведения репрезентанты: «Портрет Карла V в кресле», «Портрет Ипполито Риминальди» и др.</i></p> <p>Усиление трагического начала в поздних работах, обращение к религиозной тематике <i>Произведения репрезентанты: «Кающаяся Мария Магдалина», «Святой Себастьян», «Оплакивание Христа».</i></p>	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Подготовка презентации</p>	
	<p>Содержание учебного материала</p>	

<p>Искусство позднего Возрождения</p>	<p>Общая характеристика изобразительного искусства позднего Возрождения. Изменения в мировоззрении, новые представления о мире и месте человека в нем. Проблема стиля в итальянском искусстве позднего Возрождения. Маньеризм, его идейные основы и художественные особенности. Творчество пармского живописца Пармиджанино. Уникальность живописной манеры. «Мадонна с длинной шеей» (1534). Композиционная основа произведений – высшая норма красоты. Композиция «змеевидная фигура». Спиральная композиционная схема организации художественного пространства. Творчество Веронезе и Тинторетто – завершение этапа Позднего Возрождения. Паоло Веронезе. Росписи виллы Барбаро в Мазер. «Пьета» (1582) для венецианской церкви Санти Джованни э Паоло. Структурная организация элементов изображения в форме «дуги» и «окружности». Якопо Тинторетто и новые тенденции в венецианской живописи XVI в. Новаторские поиски в области динамизации пространственных построений, использовании освещения как эмоционального фактора. «Тайная вечеря» из церкви Сан Джорджо Маджоре. 1540–1590-е: распространение принципов «маньеризма» по разным городам Италии.</p>	
<p>Тема 5.2 Искусство Возрождения в Центральной и Северной Европе</p>	<p>Самостоятельная работа обучающихся Заполнение сравнительной таблицы</p> <p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Зарождение национальных особенностей в культуре стран Центральной Европы. Основные отличия Северного Возрождения от итальянского. Формирование европейских национальных художественных школ на рубеже XV-XVI вв.</p> <p>Нидерланды. Расцвет городов в XIV – XV веках. Развитие станковой живописи. Художественная реформа братьев Губерта и Яна ван Эйков. «Гентский алтарь». Особенности композиционного и колористического построения. Творчество Яна ван Эйка. «Мадонна канцлера Ролена». Портреты. «Портрет четы Арнольфини» Развитие дидактических тенденций в религиозной живописи, обращение к традициям средневековой народной культуры. Иероним Босх. Социальная сатира в творчестве Босха. «Воз сена». Питер Брейгель Старший. Его роль в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа. Развитие эпического панорамного пейзажа в цикле картин «Времена года». Проповеднический характер произведений. Последствия душевной немощи людей. «Слепые». «Охотники на снегу» - визуализация религиозной охоты. Влияние творчества Брейгеля на последующее развитие искусства.</p> <p>Германия</p>	<p style="text-align: center;">10</p>

	<p>Особенности развития страны в XVI веке. Протестантизм – отказ от живописного оформления церквей, уничтожение памятников искусства.</p> <p>А.Дюрер - основоположник искусства немецкого Возрождения. Углубленное изучение природы, интерес к научным основам искусства (теории пропорций, математической теории перспективы), к учению о Правильных телах, пластической анатомии.</p> <p>Графические циклы (гравюры на дереве, металле, рисунки). Точность графического языка, разработка световоздушных отношений, чеканность линий и выразительность пластики. Серия гравюр «Апокалипсис», гравюра «Меланхолия» и ее интерпретация. «Троица». Рисунок «Адам и Ева».</p> <p>Живопись. «Четыре апостола» - программное произведение позднего творчества мастера, аналитическое зеркало людских душ, визуальное свидетельство истинности облика пророка.</p> <p>Портреты и автопортреты А.Дюрера.</p> <p>Ганс Гольбейн Младший (1497-1543) – мастер реалистического портрета.</p>	
	<p>Конец искусства Возрождения в Италии и Европе, кризис ренессансного искусства и зарождение нового художественного языка.</p>	
	<p>Самостоятельная работа</p>	
	<p>Составление таблицы «Сравнительная характеристика искусства Итальянского и Северного Возрождения».</p>	
	<p>3 КУРС 6 СЕМЕСТР</p>	<p>36</p>
<p><i>Раздел 6 Искусство Западной Европы XVII в.</i></p>		<p>22</p>
<p>Тема 6.1 Искусство Италии</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Общая характеристика культурного развития стран Западной Европы в XVII веке - сложение в научном и художественном сознании европейского человека картины беспредельного мира</p> <p>Особенности культурной ситуации. Рим как художественный центр. Роль папского двора.</p> <p>Архитектура</p> <p>Барокко как стиль церковной и дворцовой архитектуры Италии и связанной с ней декоративной скульптуры и живописи. Создание градостроительных ансамблей.</p> <p>Возникновение барочного храма и его развитие.</p> <p>Разрушение ренессансной тектоники, отказ от ясности, гармонии и соразмерности, подчеркнутая грандиозность, пышность, театральные эффекты, динамичность архитектуры, новые принципы решения городского ансамбля, значение эмоционального начала.</p> <p>Джованни Лоренцо Бернини - крупнейший мастер барокко.</p>	

	<p><i>Произведения репрезентанты: Площадь собора св. Петра в Риме, Скала Реджа в Ватикане, церковь Сант'Андреа аль Квиринале в Риме.</i></p> <p>Скульптура Определяющая роль Бернини в развитии скульптуры барокко. Повышенная динамика, стремление передать быстро переходящие состояния, интерес к крайнему напряжению духовных и телесных сил, к аффектам в светских и сакральных образах.</p> <p><i>Произведения репрезентанты: «Давид», «Аполлон и Дафна» для виллы Боргезе в Риме. «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мариа делла Викториа.</i></p> <p>Эмоциональность и интимность в портретах Шипионе Боргезе, Констанцы Буонарелли. Работы Бернини в интерьере собора св. Петра в Риме. Фонтаны барокко и их художественное своеобразие («Фонтан четырех рек» на площади Навона в Риме).</p> <p>Барочная монументальная живопись, ее органическое взаимодействие с архитектурой и скульптурой, стремление стереть границы реального и изображаемого миров, иллюзионизм (плафоны: Пьетро да Кортоне «Триумф Божественного Проведения» в Палаццо Барберини в Риме, Андреа Поццо «Триумф св. Игнатия» в церкви Сант'Иньяцио в Риме).</p> <p>Живопись Живописная система Караваджо. Демократизм искусства, бытовая тематика и натюрморт. <i>Произведения репрезентанты: «Лютнист», «Гадалка», «Корзина с фруктами».</i></p> <p>Народные образы в творчестве Караваджо. Циклы картин для церквей. Нарастание трагизма образов. Средства художественной выразительности. Значение переворота, произведенного Караваджо в живописи. Аннибале Карраччи и академическое направление. Болонская Академия, ее доктрина. Значение термина «академизм».</p> <p>Два пути формирования нового художественного языка живописи: болонский академизм и караваджизм.</p>	
<p>Тема 6.2 Искусство Испании</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Особенности исторического развития Испании. Значение реконквисты в создании национальной культуры. Золотой век испанского искусства в условиях процесса утраты величия.</p> <p>Эль Греко. Субъективно-мистический, трагический характер его творчества</p> <p><i>Произведения репрезентанты: «Погребение графа Оргаса», «Толедо в грозу» и др.</i> Особенности композиционного и колористического решения.</p> <p>Психологическое развитие характеров.</p> <p><i>Произведения репрезентанты: «Святые Петр и Павел», портреты инквизитора Ниньо де Гевара, Ортенсио Парависино.</i></p>	

	<p>Творчество Хусепе де Риберы. Влияние караваджизма на испанскую живопись. Эмоциональность образов, использование народных типов в религиозной тематике. <i>Произведения репрезентанты: «Св. Иероним в келье», «Св. Инесса», «Хромоножка».</i></p> <p>Франсиско Сурбаран (1598 – ок.1664). Сочетание аскетической суровости, элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов. Сурбаран - мастер натюрмортов и портрета. Сдержанное спокойствие, простота и монументальность его композиций. Мягкость, теплота в образах позднего творчества. «Отрочество Марии».</p> <p>Вершина в развитии испанской живописи - творчество Диего Веласкеса. Обращение к бытовым и народным темам. Утверждение духовной красоты и достоинства человека труда («Завтрак», «Водонос»). Работа в качестве придворного художника в Мадриде. Мифологические сюжеты: «Вакх», «Кузница Вулкана». Историческая живопись – «Сдача Бреды».</p> <p>Поздний период творчества: «Менины», «Пряхи», «Венерв перед зеркалом».</p> <p>Мастерство Веласкеса-портретиста. <i>Произведения репрезентанты: портрет Папы Иннокентия X, графа Оливареса, портреты Филиппа IV.</i></p> <p>Значение Веласкеса для развитие европейского реалистического искусства.</p>	
<p>Тема 6.3 Искусство Фландрии</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Политическая зависимость от Испании (в отличие от родственной Голландии), сохранение королевского двора и католической церкви в качестве заказчиков.</p> <p>Основные характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, народность, торжественная праздничность образов.</p> <p>Питер Пауль Рубенс – глава фламандской живописи. Эволюция творчества.</p> <p>Алтарные композиции: «Снятие с креста» и др.</p> <p>Рубенс – портретист.</p> <p><i>Произведения репрезентанты: «Автопортрет с женой», «Портрет камеристки инфанты Изабеллы», «Шубка».</i></p> <p>Античная тема в искусстве: «Похищение дочерей Левкиппа», «Персей и Андромеда» и др.</p> <p>Значение творчества Рубенса для последующего развития искусства.</p> <p>Антонис Ван-Дейк – создатель нового общеевропейского репрезентативного, аристократического портрета.</p> <p><i>Произведения репрезентанты: «Автопортрет», «Семейный портрет», «Портрет Карла I» и др.</i></p> <p>Влияние Ван-Дейка на развитие портретного искусства.</p> <p>Формирование бытового жанра. Живопись Якоба Йорданса. Демократические и реалистические тенденции творчества. Связь с народной жизнью.</p> <p><i>Произведения репрезентанты: «Сатир в гостях у крестьянина», «Праздник бобового короля».</i></p> <p>Фламандский натюрморт. Франс Снейдерс – создатель монументально-декоративного натюрмортов.</p>	

	Самостоятельная работа	
	Работа с опорным конспектом	
Тема 6.4 Искусство Голландии XVII века	Содержание учебного материала	
	Значение буржуазной революции XVI века для развития социально-экономической и культурной жизни Нидерландов. Расцвет культуры как результат уничтожения сословных барьеров и феодальных пережитков.	
	Франс Хальс , демократизация портретного жанра. Манера живописи, специфика техники.	
	Рембрандт ван Рейн – величайший реалист. Основные этапы творчества.	
	Вермеер Дельфтский . Лирико-созерцательный характер творчества. Мастерство в передаче света.	
	«Малые голландцы» Поэтизация повседневности. Бытовой жанр, его специфика и разнообразие в голландском искусстве. Адриан Ван Остаде, Терборх, Питер де Хох, Ян Стен. Развитие национального пейзажа. Природа как среда повседневного существования человека. Ян ван Гойен, Якоб ван Рейсдааль, Своеобразие голландского натюрморта. Виллен Хеда, Питер Клаас.	
	Самостоятельная работа	
	Подготовка к визуальному тесту	
Тема 6.5. Искусство Франции	Содержание учебного материала	
	Влияние социально-экономических условий французского абсолютизма на развитие искусства. Идеино-эстетические принципы классицизма XVII века. Архитектура второй половины XVII века Введение регулярности в городской планировке. Победа принципов классицизма у Жюль Ардуэн-Мансара (собор Инвалидов в Париже), Церковь Сорбонны архитектора Жака Лемерсье в Париже. Версаль как типичный памятник французской архитектуры второй половины XVII века. Композиционное решение дворца и парка. Скульптура Роль скульптуры в организации дворцово-паркового ансамбля классицизма. Франсуа Жирардон (1618-1715) и Антуан Куазево (1640-1720). Живопись Никола Пуссен (1594-1665) – величайший художник Франции XVII века. Творческий метод, взгляды на искусство. Поиски разумной гармонии и героизма. <i>Произведения репрезентанты: «Смерть Германика», «Танкред и Эрминия», «Аркадские пастухи».</i>	

<p>Раздел 7 Западноевропейское искусство XVIII – начала 19 века</p>		<p>14</p>
<p>Тема 7.1. Искусство Франции XVIII века (до 1789 года)</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>XVIII век - последний век господства аристократической культуры. Окончание царствования Людовика XIV - начало новой эпохи с иными настроениями в обществе и художественными запросами. Кризис абсолютизма и дворянской культуры. Особенности стиля рококо. Переориентация на частного человека в архитектуре и изобразительном искусстве.</p> <p>Архитектура Рокайльный особняк - синтез искусств, призванный создать специфический образ аристократического стиля жизни «между двором и садом». Жермен Боффран как ведущий мастер стиля. Овальный салон отеля Субиз - лучший образец французского рококо.</p> <p>Живопись Франсуа Буше. Галантная античность и пасторали. Антуан Ватто - создатель особого жанра «галантных празднеств». Жан-Оноре Фрагонар. Бытовые картины и пейзажи. Ж.-Б.Шарден. Появление «мещанского жанра», противоположного по своим образно-формальным особенностям искусству рококо. Жан Батист Грез и развитие тематики третьего сословия.</p> <p>Самостоятельная работа Подготовка сообщений и докладов к семинарскому занятию по теме «Искусство Франции XVIII века», изучение дополнительной литературы.</p>	
<p>Тема 7.2. Искусство Италии и Англии XVIII в.</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Д.Б. Тьеполо – последний представитель барокко в европейской живописи. Мастера венецианского архитектурного пейзажа – везувии: А. Каналетто и Ф. Гварди. Развитие английской архитектуры: английское палладианство К. Кемпбелла, Р. Берлингтона, У. Кента, Р. Адама. Английский пейзажный парк. У. Хогарт – первый художник английского просвещения. Английская портретная живопись: Дж. Рейнольдс и Т. Гейнсборо. <i>Произведения репрезентанты: «Карьера мота», «Модный брак», «Продавщица креветок».</i> Джошуа Рейнольдс, творческий метод. <i>Произведения репрезентанты: Портреты Хитфилда, Сарры Сидонс.</i></p>	

	<p>Томас Гейнсборо. Живописное мастерство портрета. <i>Произведения репрезентанты: «Голубой мальчик», «Портрет супругов Эндрью», «Портрет герцогини де Бофор». Вклад Гейнсборо в развитие пейзажной живописи.</i> Развитие жанра пейзажа. Джон Констебл – основоположник западноевропейского пейзажного искусства нового времени. Особенности колорита и живописной манеры: разработка пленэра. <i>Произведения репрезентанты: «Телега для сена», «Собор в Солсбери», «Прыгающая лошадь», «Хлебное поле».</i> Пейзажная живопись У. Тёрнера: мифология природы. Интерес к драматическим сюжетам и необычайным природным явлениям. Своеобразие колорита и живописной техники Тернера. Влияние колористических находок Тернера на живопись импрессионистов. <i>Произведения репрезентанты: «Мол в Кале», «Последний рейс корабля «Отважный», «Дождь, пар и скорость»</i></p>	
	Самостоятельная работа	
	Составление рабочего конспекта по теме «Искусство Англии XVIII века».	
Тема 7.3. Искусство Франции второй половины XVIII – начала XIX вв	<p>Философия Просвещения и её влияние на французскую живопись. Реалистические тенденции в живописи Ж.Б.С. Шардена. Развитие бытового жанра и натюрморта: «Прачка», «Молитва перед обедом», «Медный бак», «Натюрморт с атрибутами искусств» Ж.Б. Грёз. Сентиментальность и мелодраматизм образов и сюжетов. Морализация. «Паралитик». Отзывы о современном искусстве в «Салонах» Дидро. Архитектура французского неоклассицизма и ампира в творчестве Ж.А. Габриэля, Ж.Ж. Суффло, К.Н. Леду и Э.Л.Булле, Ш. Персье и Ф. Фонтена.</p>	
	4 курс 7 семестр	64
Раздел 8 Западноевропейское искусство XIX – начала XX века		22
	Содержание учебного материала	

<p>Тема 8.1. Французский классицизм последней четверти XVIII – начала XIX вв.</p>	<p>Значение Великой Французской революции в истории западноевропейской культуры XIX в. Идеи преобразования мира на основах Свободы, Равенства и Братства. Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи. Античные прообразы как средство пропаганды имперской идеи в архитектуре и изобразительном искусстве. Архитектура Ориентация на архитектуру императорского Рима. Мемориальный и триумфальный характер сооружений в Париже - Храм Славы (церковь Мадлен), арки на площади Карусель и площади Звезды, колонна Великой Армии на Вандомской площади. Живопись Жак-Луи Давид. Общественная деятельность Давида. Тема героического подвига, гражданского мужества в его исторических картинах. Значение античного наследия в творчестве Давида. <i>Произведения репрезентанты: «Клятва Горациев»</i> <i>Глубокий реализм образов: «Смерть Марата».</i> Жан-Огюст Доминик Энгр – глава официальной академической школы. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Материализация эталона в живописи, поиски чистой гармонии. <i>Произведения репрезентанты: «Источник», «Большая одалиска», «Купальщица Вальпинсон».</i> <i>Портреты.</i></p>	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p>	
	<p>Работа с опорным конспектом</p>	
<p>Тема 8.2. Романтизм в европейском искусстве первой половины XIX века</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Предромантические тенденции в искусстве второй половины XVIII в.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оппозиция культу Разума, рационализму и механицизму эпохи Просвещения. • рост национального сознания. • драматизм и конфликтность мироощущения. • активизация религиозно-мистических настроений. • культ природы. • усиление личностного, индивидуального начала в искусстве. • новое представление о роли художника и художественном творчестве. • новые герои и темы в искусстве. <p>Франсиско Гойя – великий художник испанского народа. Портреты. Утверждение красоты народных образов. <i>Произведения репрезентанты: «Одетая Маха», «Обнаженная Маха», «Изабелла Кобос де Порсель»</i></p>	

	<p>Творчество Гойи периода национально-освободительной борьбы испанского народа против нашествия Наполеона. <i>Произведения репрезентанты: «Расстрел повстанцев», серия офортов «Бедствия войны»</i> Поздние работы: росписи «Дома глухого». Мрачная фантастика работ. Отображение событий современности: серия офортов «Капричос», их реалистическая сущность, гротескно критический характер Мировое значение творчество Гойи.</p>	
	<p>Готическое «возрождение» в английском искусстве первой половины XIX века Актуальность готической традиции изобразительного искусства. Романтико-классицистический синтез произведений Братства Прерафаэлитов: творчество Д. Г. Россетти, У. Ханга. Стремление возродить «наивную религиозность» средневековья и раннеренессансного искусства, культ естественного чувства, природного бытия, «живой веры».</p> <p>«Романтическая битва» во Франции в 20-е годы. Либеральные идеи, оппозиционность романтиков по отношению к режиму Реставрации. Трагическое восприятие реальности. «Плот Медузы» Теодора Жерико. Реальное событие как повод для создания актуальной исторической аллегории. Картина гибели, смерти, отчаяния и надежды.</p> <p>Эжен Делакруа – глава романтической школы. Красочная зрелищность воплощения трагических сюжетов. Темы катастроф, разрушения, смерти, фатализм и обреченность героев</p> <p>Французская революция 1830 года в искусстве. «Свобода, ведущая народ» Делакруа и «Марсельеза» - рельеф Франсуа Рюда на фасаде арки на площади Звезды в Париже. Связь этих произведений с образами и идеями, рожденными Великой революцией 1789 г. (скульптуры Пантеона).</p>	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся Видеопрезентация</p>	
<p>Тема 8.3. Искусство Франции середины XIX в.</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Влияние идей французских революций 1830 и 1848 гг. на культуру и искусство. Формирование и развитие критического реализма, его связь с демократическими традициями романтизма. Возрастание роли бытового жанра в живописи середины XIX в. Поиски нового положительного героя и новых этических ценностей в творчестве крупнейших французских художников эпохи реализма. Живопись и графика Оноре Домье как мастера критического реализма. Густав Курбе. Взгляды Курбе на искусство. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины, <i>Произведения репрезентанты: «Дробильщики камней», «Похороны в Орнате».</i> Жан-Франсуа Милле. Поэтическое изображение крестьянского труда. <i>Произведения репрезентанты: «Сеятель», «Сборщицы колосьев», «Человек с мотыгой», «Анжелюс».</i></p>	

	<p>Развитие реалистического пейзажа. Концепция растворения сущности в каждой поре вещества явления как философская программа реализма Камиль Коро. Создание пейзажа настроения. Цветовая теория живописи К.Коро: тональные градации как основа визуализации идеи взаимопроникновения и взаимообусловленности всех элементов мира. <i>Произведения репрезентанты: «Порыв ветра», «Воз сена», «Колокольня в Аржантее».</i> Становление французского национального пейзажа как программная задача «Барбизонской школы». Теодор Руссо как глава Барбизонской школы. <i>Произведения репрезентанты: «Вид в окрестностях Гранвилля», «Дубы».</i></p>	
<p>Тема 8.4. Искусство Франции последней трети XIX века</p>	<p>Самостоятельная работа Работа с опорным конспектом</p>	
<p>Импрессионизм</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Поиски новых средств художественной выразительности. Развитие пленэрной живописи. «Салон отверженных» 1863 года. Эдуард Мане. Новаторское значение искусства. Особенности живописной манеры. Завоевания в передаче света и воздуха. Импрессионизм. Значение термина. Живописная система импрессионизма: светоносность, разложение красочного тона, использование системы дополнительных цветов, отдельный мазок и импровизированность метода. Неожиданные и необычные точки зрения, композиционные срезы, фрагментирование изображения. Особенности пейзажного жанра в творчестве импрессионистов («Купанье в Буживале», «Восход солнца. Впечатление» Клода Моне, «Тропинка в лесу» Пьера Огюста Ренуара). Последовательность работы на пленэре и наблюдение устойчивых природных феноменов (Моне). Этюд как основная форма живописной системы импрессионистов. Город в живописи импрессионистов. Герои импрессионизма как неразрывная часть городской жизни. Балет в творчестве Дега. Темы праздника и развлечений в произведениях импрессионистов. Галантные сцены и чувственное обаяние жизни в творчестве Ренуара («Бал в «Мулен де ла Галет» и др.).</p>	
	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p>	

<p>Постимпрессионизм</p>	<p>Кризис импрессионизма. Постимпрессионизм как стремление преодолеть созерцательность импрессионизма. Общепринятость и условность термина, объединяющего неоимпрессионистов, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека.</p> <p>Неоимпрессионизм и теория научного импрессионизма («пуантилизм»). Творчество Жоржа Сера и П. Синьяка. Схематизм художественных приемов.</p> <p>Поиски стабильности и гармонии в художественной системе Поля Сезанна.</p> <p>Винсент ван Гог - личность художника, значение субъективного начала в его искусстве.</p> <p>Картина трудов и дней крестьян как неразрывная часть мироздания, природного и космического коловращения в пейзажах Ван Гога.</p> <p>Концепция «синтетического искусства» у Поля Гогена.</p> <p>Творчество Анри де Тулуз-Лотрека. Острота социальных характеристик Ирония и гротеск Экспрессия и лаконизм графического стиля.</p> <p>Огюст Роден и его реформаторская роль в истории скульптуры. Влияние импрессионизма – приемы лепки незаглаженными мазками. Влияние Родена на развитие мировой пластики.</p> <p>Архитектура</p> <p>Тенденция к эклектическому совмещению разных стилей.</p> <p>Здание Парламента (Вестминстерский дворец) в Лондоне, Сакре Кер в Париже.</p> <p>Новые материалы и конструкции, позволившие решать более сложные конструктивные и пространственные проблемы. Программный характер выставочного павильона на Всемирной выставке в Лондоне («Хрустальный дворец») и Эйфелевой башни в Париже.</p>	
<p>Содержание учебного материала</p>		

<p>Тема 8.5. Стиль модерн в западноевропейском искусстве</p>	<p>Возникновение в конце XIX века стиля «модерн». Идеи преобразования среды и мира. Природа как основа формообразования в модерне. Соотношение интернациональных и национально-романтических идей в развитии стиля. Поиски синтеза искусств. Архитектура – ведущий вид искусства. Поиски индивидуальных архитектурных и планировочных решений, использование новых строительных материалов (железобетон, облицовочная плитка), декоративизм, обращение к историческим стилям (направление национального романтизма в европейских странах). Разновидности архитектуры модерна: Специфика творчества В. Орта, А. Ван де Велде, Г. Гимара, А. Гауди, Р. Штайнера. Архитектура Австрии, Германии, Шотландии. Стиль модерн в декоративно-прикладном искусстве конца XIX – начала XX в. Ювелирные изделия и художественные изделия из стекла. Стиль модерн в живописи конца XIX – начала XX в. Периодизация творчества Г. Климта. Символический и иконический характер художественных знаков. Анализ произведения «Даная». Общая характеристика развития графического искусства на рубеже XIX–XX веков. Деятельность направления «Движение искусств и ремесел» У. Морриса. Искусство книжной иллюстрации. Творчество О. Бердсли, А. Мухи. Плакат в графике модерна.</p>	
<p>РАЗДЕЛ 9. Искусство России XVIII века</p>		<p>14</p>
<p>Тема 9.1. Русская архитектура 1 -ой половины и середины XVIII века</p>	<p>Реформы Петра I. Образование Российской империи. Резкий перелом в развитии искусства и культуры. Ведущая роль светского начала в искусстве, ориентация на искусство Западной Европы. Основание Санкт -Петербурга (1703) – новый тип города. Планировка Санкт -Петербурга. Деятельность Доменико Трезини: Петропавловский собор, здание Двенадцати коллегий, Летний дворец Петра. Дворец А.Д. Меншикова. Загородные резиденции – ансамбль Петергофа. Европейские черты петровской архитектуры, отличия от древнерусской традиции. Архитектура Москвы в первой половине XVIII века: Меншикова 4 6 1 башня и другие постройки. Расцвет стиля барокко в русской архитектуре в правление императрицы Елизаветы Петровны. Своеобразие русского барокко. Деятельность Ф.Б. Растрелли: ансамбль Зимнего дворца, дворцы в Петергофе и Царском Селе, ансамбль Смольного монастыря. Основные приемы барокко в решении фасадов и интерьеров. Своеобразие московской архитектуры середины XVIII века: деятельность Д.В. Ухтомского</p>	

<p>Тема 9.2. Русская архитектура второй половины XVIII века</p>	<p>Стиль классицизм в русской архитектуре второй половины XVIII века: его идейно -художественная программа, национальное и историческое своеобразие. Основание Академии художеств (1757). Архитектура классицизма в Санкт -Петербурге. Архитектура раннего классицизма – здание Академии художеств. Архитектура зрелого классицизма. И.Е Старов. Здание Таврического дворца – лучший образец дворцовой архитектуры русского классицизма. Деятельность Джакомо Кваренги в России: здания Академии наук, Ассигнационного банка, Александровский дворец, Эрмитажный театр. Деятельность Ч. Камерона в России: Агатовые комнаты и Камеронова галерея в Царском селе, интерьеры Екатерининского дворца, дворцово -парковый ансамбль в Павловске. Архитектура классицизма в Москве. В.И. Баженов – выдающийся русский архитектор. Творческий путь, взгляды на искусство. Проект Большого Кремлевского дворца, псевдоготический ансамбль в Царицыно, дом П.Е. Пашкова. М.Ф. Казаков, его роль в формировании нового облика Москвы. Петровский путевой дворец, здание Сената в Кремле, Колонный зал Благородного собрания, здание Московского университета. Частные дома (дом Губина, дом Демидова). Храмы (церковь в Голицынской больнице).</p>	
<p>Тема 9.3. Русская скульптура и живопись XVIII века</p>	<p>Появление светского искусства в России. Развитие портретного жанра. Приглашение иностранных мастеров (К. Б. Растрелли, Л. Каравакк). Петровские пенсионеры. Творчество И. Н. Никитина и А. М. Матвеева. Развитие гравюры: А.Ф. Зубов. Русское искусство середины XVIII века: А.П. Антропов, И. Я. Вишняков. Русское искусство второй половины XVIII века. Становление классицизма. Историческая живопись А.П. Лосенко. Портретная живопись. Творчество Ф.С. Рокотова: портреты Струйских, портрет неизвестной в розовом платье и другие. Творчество Д.Г. Левицкого: 6 2 4 1 портрет П.А. Демидова, портреты смолянок, портрет императрицы Екатерины II - законодательницы в храме богини Правосудия и другие. Творчество В. Л. Боровиковского: портрет М.И. Лопухиной, портрет сестер Гагариных, портрет князя А.Б. Куракина, портрет императрицы Екатерины II на прогулке. Влияние сентиментализма на творчество Боровиковского. Развитие различных видов и жанров скульптуры. Работы Э. М. Фальконе, Ф. И. Шубина, М. И. Козловского.</p>	
<p>РАЗДЕЛ 10. Искусство России XIX века</p>		28
<p>Тема 10.1. Русское искусство первой половины XIX века</p>	<p>Русская архитектура первой половины XIX вв. Высокий и поздний классицизм (русский ампир). Искусство городского ансамбля. Синтез искусств. Тома де Томон - Стрелка Васильевского острова. А. Д. Захаров – здание Адмиралтейства. А.Н. Воронихин - Казанский собор. К.И. Росси - комплекс зданий Главного штаба, Дворцовая площадь и другие ансамбля. Архитектура послепожарной Москвы. О.И. Бове - реконструкция центра Москвы; Манеж, Триумфальная арка, Большой театр. Русская живопись</p>	

	<p>первой половины XIX века. Портрет. О. А. Кипренский - портреты Е Давыдова, А. С. Пушкина и другие. В.А. Тропинин – портреты, «Поиски национального начала в искусстве. А. Г. Венецианов - поэтический образ России - "Гумно", "Весна. На пашне". Тематическая картина. К.П. Брюллов "Последний день Помпеи". Романтический сюжет - человек перед лицом катастрофы. Портреты Брюллова. А.А. Иванов "Явление Христа народу" - сложность философского замысла, поиски адекватного художественного языка. Этюды. Разработка образов - метод "сличения и сравнения". Разочарование в картине. Библейские эскизы Иванова. Значение творчества Иванова для русского искусства. Начало жанра. П. А. Федотов - добрая ирония и красота предметного мира. " Сватовство майора", " Вдовушка", " Анкор, ещё анкор».</p>	
Тема 10.2. Русское искусство второй половины XIX века	<p>Становление русской жанровой живописи. Причины широкого развития жанровой живописи в русском искусстве. Связь с литературой и художественной критикой. В.Г. Перов - острота социальной критики. «Сельский крестный ход на Пасху», «Тройка», "Последний кабак у заставы". Передвижники. История создания товарищества, программа. Роль П.М. Третьякова в создании национальной русской школы живописи. Жанровая живопись. И. Е. Репин - крупнейший художник России второй половины XIX в. "Бурлаки на Волге", " Крестный ход в Курской губернии", " Не ждали", портреты Репина. Евангельская тема в русском искусстве XIX в. Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Д. Polenov, И. Е. Репин. Историческая тема в русском искусстве XIX в. Н. Н. Ге «Петр и Алексей». И. Е. Репин " Иван Грозный убивает своего сына", - проблемы русской истории, психологизм, историческая достоверность среды. В. И. Суриков - драмы русской истории - "Утро стрелецкой казни", "Меньшиков в Берёзове", " Боярыня Морозова". Былины и сказки В. М. Васнецова. Пейзаж в русской живописи XIX в. Национальная идея в пейзаже. Лирический пейзаж К. А. Саврасова. Эпический пейзаж И. И. Шишкина. Творчество А. И. Куинджи. Творчество И. И. Левитана - вершина пейзажной живописи XIX в.</p>	
10.3. Русский модерн.	<p>О.И.Шехтель. Особняк Рябушинского - принцип функциональности, планировка " изнутри наружу", эстетика и символика декора. Поздний Шехтель - конструктивный модерн. Объединение " Мир искусства". Идея синтеза искусств. История - 3 периода. Журнал. Разработка исторических тем. Театр – Дягилевские сезоны в Париже. Персоналии - А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, К. Сомов и др.</p>	
	4 курс 8 семестр	36
РАЗДЕЛ 11. Искусство XX века.		
		12

Тема 11.1. Зарубежное искусство XX века		
Основные проблемы архитектуры	<p>Бурный рост городов, промышленности, развитие транспорта, рождение градостроительных проектов. Утверждение принципов функционально-конструктивной системы и её основные принципы: практичность сооружений, обнажение истинной формы архитектурной оболочки, аскетичность, лаконичность конструкции и природная естественность материалов.</p> <p>Попытка формирования универсальной художественной среды, объединяющей все виды искусства. Утопизм градостроительных идей Ле Корбюзье. Чикагская школа. Райт. Нерви. Вителлоцци. Зерфюс. Камело. Д. де Майи.</p>	
Основные направления изобразительного искусства	<p>Основные художественные направления в изобразительном искусстве XX века.</p> <p>Авангард в изобразительном искусстве. К европейскому авангарду начала XX века обычно относят такие направления, как абстракционизм, кубизм, футуризм (все три в Европе), конструктивизм (в России). Отказ от изобразительности (абстрактное, беспредметное искусство), а с другой — внедрение самой реальности в художественную плоскость, апроприация бытовых предметов художниками (реди-мейд).</p> <p>Разделение мирового искусства на два этапа.</p> <p>Обострение идеологической борьбы и нарастание конфликта между социалистической культурой, формирующейся после Октябрьской революции в СССР, а затем и в странах социализма, и буржуазной культурой</p> <p>Неореализм в европейском искусстве первых послевоенных лет. Жизнь народа, простого человека как основное содержание искусства художников этого направления. Андре Фужерон, политическая графика и карикатура Жана Эффеля, Ренато Гуттузо и др.</p> <p>Отход от реализма. 1960-70-е годы, возникновение и упрочение на художественной сцене концептуальных стратегий, перформанса</p>	
Тема 11.2. Пути развития русского искусства в XX веке		24
Содержание учебного материала		

11.2.1. Русский авангард и его лидеры	<p>В.В. Кандинский (1866-1944) – один из основоположников абстрактного искусства. «Импровизация», «Смутное».</p> <p>К.С. Малевич (1878-1935). Обращение к кубизму, футуризму. Разработка собственной системы абстрактного искусства («супрематизм»). «Черный квадрат на белом».</p> <p>П.Н. Филонов (1881-1941). Сложность творческого пути. Принципы «аналитического искусства». «Пир королей», «Формула петроградского пролетариата».</p>	
11.2.2. Искусство 1917-1920-х годов		
Искусство и революция	Содержание учебного материала	
	<p>Рождение и становление культуры нового типа. Первые декреты Советской власти в области культуры. Ленинский план монументальной пропаганды.</p> <p>Агитационно-массовые формы искусства, революционный плакат, оформление городов агитпоездов, агитпароходов к празднествам. Использование всех стилевых направлений.</p> <p>Точная и острая выразительность плакатного языка. Д.Моор, Дени, «Окна сатиры РОСТА»</p> <p>Первые произведения на революционную тему. Документальное отражение событий: И.А. Владимирова «Долой орла», И.И. Бродский «Ленин на трибуне».</p> <p>Символично-аллегорическая трактовка революционных событий: К.Ф. Юон «Новая планета», А.А. Рылов «В голубом просторе». Петроградский цикл картин К.С. Петрова-Водкина.</p> <p>Первая волна эмиграции. Марк Шагал. Соединение реального и фантастического, фантазийного. «Прогулка», «Деревенская жизнь», «Скрипач», «Племя Вениамина».</p> <p>В.Шухаев, Б.Григорьев, А.Яковлев, М.Ларионов, Н.Гончарова.</p>	
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Индивидуальные задания	
Основные художественные объединения 1920-х гг.	Содержание учебного материала	
	<p>Существование многочисленных художественных группировок и объединений.</p> <p>«Уновис» (Учредители нового искусства). Витебск, ученики К.С. Малевича (В.М. Ермолаева, Л.М. Лисицкий, И.Г. Чашник и др.)</p> <p>АХРР-АХР (ассоциация художников революционной России). Продолжение традиций передвижничества: А.В. Григорьев, П.А. Радимов, Г.Г. Ряжский, С.В. Малютин, А.Е. Архипов, Е.М. Чепцов, М.Б. Греков.</p> <p>Роль ВХУТЕМАСа. ОСТ (1925) – «Общество станковистов». Поиск новой художественной выразительности: А.А. Дейнека, Д.П. Штеренберг, Ю.И. Пименов, А.А. Лабас, А.Г. Тышлер.</p> <p>«4 искусства» (1925) – объединение мастеров старшего поколения: К.С. Петров-Водкин, П.В.Кузнецов, М.С.Сарьян, К.Н.Истомин, В.А.Фаворский.</p>	

	Общество молодых художников - ОБМОХУ (1927): П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Лентулов, Р.Р.Фальк, И.Э.Грабарь, С.В.Герасимов.	
Конструктивизм в искусстве	Содержание учебного материала	
	Художественное конструирование. Проектирование бытовых вещей для массового производства. В.Е. Татлин, К.С. Малевич, А.М. Родченко. Романтические идеи в архитектуре послереволюционных лет. М.Я. Гинзбург. В.Е. Татлин.	
11.3. Искусство 1930-х- начала 1960-х гг.		
Проблема «социалистического реализма» в советском искусстве	Содержание учебного материала	
	<p>Живопись Утверждение идеи искусства национального по форме и социалистического по содержанию. Образование Союза Советских художников (1932). Организация крупных выставок: «15 лет РККА», «Индустрия социализма». Переход от документального восприятия к выявлению закономерностей исторического процесса, героической обобщенности. Б.В. Иогансон (1893-1973). Эволюция творчества художника. С.В. Герасимов (1885-1964). Обращение к историческому жанру, портрету, пейзажу. А.А. Пластов (1893-1973) – певец русского крестьянства. А.А. Дейнека (1899-1969). Лучшие работы этого периода. Ю.И. Пименов (1903-1977) городской и индустриальный пейзаж. Городской и индустриальный пейзаж в работах Г.Г. Нисского, Н.П. Крымова.</p> <p>Скульптура Расцвет монументальной скульптуры. Раскрытие в скульптурном портрете типичных черт современника: Шадр, Меркуров, Манизер, Матвеев, Мухина, Лебедева. Влияние классических традиций на творчество М.Манизера. Скульптурное убранство станции московского метрополитена «Площадь Революции». Значение творчества В.Мухиной для развития советской скульптуры. Создание группы «Рабочий и колхозница», портреты.</p> <p>Графика Ведущее значение книжной графики. В.Фаворский, Д.Шмаринов и др.</p> <p>Архитектура Библиотеки им. Ленина в Москве, дом СТО (Госплан). Традиционалистическое направление. И.Жолтовский. Дом на Моховой. План реконструкции Москвы (1935). Строительство Московского метрополитена</p>	

	Самостоятельная работа обучающихся	
	Индивидуальные задания	
Искусство периода Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия	Содержание учебного материала	
	<p>Живопись Создание изобразительной летописи Великой Отечественной войны. А.А. Дейнека «Окраина Москвы. Ноябрь 1941», «Оборона Севастополя», А.А. Пластов «Фашист пролетел», «Жатва», «Сенокос», С.В. Герасимов «Мать партизана».</p> <p>Историческая живопись: А.П. Бубнов «Утро на Куликовом поле», М.И. Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем», П.Д. Корин Триптих «Александр Невский», батальные полотна Ф.С. Богородского, П.А. Кривоногова.</p> <p>Пейзажная живопись. Военный пейзаж. К.Ю. Юон «Парад на Красной площади». Индустриальный пейзаж - Г.Г. Нисский «Ленинградское шоссе». Лирический пейзаж, Н.М. Ромадин серия картин «Волга – русская река».</p> <p>Создание портретных образов героев военного времени.</p> <p>Скульптура Создание портретной галереи героев военного времени. Работы В.И. Мухиной, Н.В. Томского, Е.В. Вутетича.</p> <p>Архитектура Восстановление разрушенных городов. Высотные здания в Москве. МГУ. ВДНХ. Ноябрь. 1955 год, постановление ЦК КПСС и Совета Министров об устранении излишеств в архитектуре и строительстве.</p>	
Искусство периода «Оттепели»	Содержание учебного материала	
	<p>Новые тенденции в искусстве и культуре 60-70-х гг. Первый съезд художников СССР (1957). «Оттепель» в искусстве. Обращение нового поколения художников к созданию образа современника – человека-труженика, созидателя. 1954 год, молодежная выставка, отказ от парадности, помпезности в искусстве. Гражданская и нравственная ответственность художников. Разработка нового, так называемого «сурового стиля»: П.П. Оссовский «На набережной», М. Коржев «Влюбленные», И.И. Андронов «Плотогоны», П.Ф. Никонов «Наши будни», В.Е. Попков «Строители Братска». 1962 год, ретроспективная выставка, посвященная тридцатилетию МОСХа, Новая волна борьбы с формализмом в искусстве.</p>	
11.4. Изобразительное искусство 1970-80-х гг.	Содержание учебного материала	
	С середины 70-х легализация искусства «андеграунда».	

	<p>Вторая волна эмиграции: О. Целков, М. Шемякин, Э. Неизвестный и др. Обращение художников к жизни в самых разных ее проявлениях: Г.М. Коржев. Современное звучание исторического жанра (триптих «Коммунисты», цикл картин «Опаленные войной», «Облака 1945-го», «Беседа», «Мутанты». Е.Е. Моисеенко. Романтика драматургии и эмоциональный накал произведений. Триптих «Испания»: «Коррида», «Распятие», «Смерть Гарсиа Лорки». Б.С. Угаров. «За землю, за волю!», «Мать.1941 год», портреты. М.А. Савицкий, картины о войне. «Партизанская мадонна» А.А. и П.А. Смолины. Суровый романтизм их произведений. «Стачка». В.И.Иванов. Обращение к темам русской деревни. «Полдник», «Семья. 1945 год». Цикл «Русские женщины». В.Попков. Обостренная гражданственность творчества. «Бригада отдыхает», «Шинель отца», «Ой, как всех мужей побрали на войну», «Хороша была бабка Анисья». Пейзаж, натюрморт. Н.Ромадин, А.Грицай, В.Сидоров, В.Стожаров. 70-е годы. Расширение границ традиций от первобытного до древнерусского искусства, от западного до русского – к многообразным традициям исторических стилей. Т. Назаренко, О. Булгакова, А. Ситников и др., язык символов, метафор, притч.</p>	
<p>11.5. Трансформация искусства в 21 веке</p>	<p>Виды и проблемы современного искусства</p>	
		<p>Экзамен</p>

3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории искусств и мировой культуры

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по истории искусств;

Технические средства обучения:

мультимедийная установка, интерактивная доска, компьютер, акустическая система.

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства [Текст] : учеб. для СПО / Н. М. Сокольникова, Е. В. Сокольникова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 304 с. [16] с. цв. : ил. – ISBN 978-5-76958116-8
2. Ванюшкина, Л. М. История искусств. Эпохи и образы. [Электронный ресурс] : учеб. пос. для СПО / Л. М. Ванюшкина [и др.]. - Электрон. дан. – М. : Юрайт, 2018. – 539 с. – ISBN 9785534071658 // ЛитРес : Интернет – магазин электронной литературы. - Режим доступа : <https://www.litres.ru/irina-igorevna-kurak/istoriya-iskusstv-epohi-i-obrazy-uchebnoe-po-38494099/>. - Загл. с экрана, яз. рус.
3. Вся история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство [Текст] : учеб. пос. / пер. с ит. Т. М. Котельниковой. – М. : Астрель : АСТ, 2011. – 414, [2] с., [32] л. : ил.
4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения руси до начала третьего тысячелетия [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. - Электрон. дан. – 7-е изд. доп. и перераб. – М. : Юрайт, 2018. – 370 с. - ISBN 978-5-534-07319-5 // ЛитРес : Интернет – магазин электронной литературы. – Режим доступа : <https://www.litres.ru/mariya-fomina-985979/istoriya-otchestvennogo-iskusstva-ot-kresch-31255621/>. – Загл. с экрана, яз. рус.

Дополнительные источники:

1. Ротенберг, Е. И. Западноевропейская живопись 17 века [Текст] : тематические принципы / Е. И. Ротенберг, ред. И. А. Шкирич. – М. : Искусство, 1989. – 287 с.
2. История искусства зарубежных стран 17-18 веков [Текст] : учебник / отв. ред. В. И. Раздольская. – М. : Изобраз. Искусство, 1988. – 512 с. : ил.
3. Лифшиц, Л. Русское искусство 10-17 веков [Текст]: В 2 т. Т. 1 / Л. Лифшиц, М. Алленов. – М. : Белый город, 2007. – 344 с.
4. Лифшиц, Л. Русское искусство 18-начала 20 века веков [Текст]: В 2 т. Т. 2 / Л., М. Алленов. – М. : Белый город, 2008. – 504 с.
5. Альбомы по живописи и рисунку

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных, практических занятий, тестирования.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Освоенные умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, направлениям, школам; • обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; • анализировать произведения искусства. <p>Усвоенные знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основные исторические периоды развития изобразительного искусства; • закономерности развития изобразительного искусства; • основные имена и произведения художников. 	<p>Формы и методы контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение письменных работ по описанию и анализу художественных произведений; - проведение устных опросов; - выполнение творческих заданий: <p>(подготовка докладов, сообщений, рефератов и мультимедийных презентаций);</p> <ul style="list-style-type: none"> - тестирование; - составление таблиц; - проведение семинарских занятий <p>Оценки результатов обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - текущие (в форме проведения контрольных работ); - промежуточные (в форме проведения контрольных работ, дифференцированных зачетов и экзаменов);

