

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: ректор

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Дата подписания: 27.01.2021 18:15:30

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9b4408f14

Факультет дизайна и моды

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.Б.05 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Для направления подготовки:

54.03.01 «Дизайн»

(уровень бакалавриата)

Программа прикладного бакалавриата

Вид профессиональной деятельности:

Проектная

Профили:

Дизайн костюма

Форма обучения

(очная, очно-заочная)

Москва – 2020

Разработчик (и): Рымшина Татьяна Алексеевна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», доцент, член Союза художников.

«20» января 2020 г. /Т.А. Рымшина /
(подпись)

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»

СОГЛАСОВАНО:

И.о. декана факультета ФДМ / В.В. Самсонова /
(подпись)

Заведующая кафедрой
разработчика РПД / Е.А. Дубоносова /
(подпись)

Протокол заседания кафедры № 6 от «27» января 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «История искусств» входит в базовую часть (Б1.Б.05) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». Преподавание этой дисциплины осуществляется в первом и втором семестрах первого курса, третьем и четвертом семестрах второго курса. Дисциплина «История искусств» является необходимым элементом профессиональной подготовки дизайнеров.

Программа дисциплины «История искусств» состоит из двух разделов: «История зарубежного искусства» и «История русского искусства», содержит основные искусствоведческие понятия, сведения о зарождении и эволюции искусства разных стран и народов, отражает особенности развития отдельных его видов и жанров, включает творческие характеристики ведущих мастеров архитектуры, скульптуры, живописи, графики и дизайна.

Для изучения данной дисциплины требуются знания по циклу общеобразовательных дисциплин на уровне среднего общего образования, вместе с тем эта дисциплина тесно связана с дисциплинами «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Пропедевтика», «Проектирование в графическом дизайне», «Проектирование в дизайне среды», «Проектирование костюма»,

Изучение дисциплины предусматривает лекционные, практические и интерактивные занятия.

Цель дисциплины - ознакомление студентов с концептуальными основами истории и теории изобразительного искусства и культуры, формирование научного мировоззрения на основе знания главных этапов развития изобразительного искусства, особенностей стилевых художественных направлений, знание творчества ведущих мастеров архитектуры, живописи, скульптуры, графики, дизайна, развитие навыков аналитического мышления, расширение кругозора, повышение общей культуры.

Задачи дисциплины:

- дать представление о специфике и сущности искусства, его роли в обществе;
- сформировать у студентов представления о происхождении искусства, об эволюции и взаимосвязях искусства на всех этапах его развития;
- о видовом и жанровом различии в искусстве, образных средствах выразительности;
- научить видеть стилистические особенности искусства разных эпох, локальных и региональных художественных школ;
- привить умение увязывать явления искусства с исторической системой, в которой они возникли, с философско-эстетическими взглядами эпохи;
- дать представление об особенностях развития зарубежного и русского искусства, их взаимодействии и взаимовлиянии;
- привить навыки анализа художественных явлений и произведений, значение и место их в системе истории искусства;
- научить давать объективную оценку памятникам искусства;
- представлять индивидуальную эволюцию ведущих зодчих, живописцев, скульпторов;
- уметь свободно общаться на темы искусства.
- формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по тематике и проблематике истории искусства;
- обучение системно-историческому подходу в восприятии и анализе художественных явлений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «История искусств» направлен на формирование и развитие компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»:

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общекультурными (ОК):

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);

общепрофессиональными (ОПК):

- владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2);

Код и содержание компетенции	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт деятельности)
<p>ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - историю культуры и искусств; классификацию видов искусств, - тенденции развития современного мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; школы современного искусства и дизайна; - основы построения эффективной презентации; - требования к написанию рефератов о творчестве ведущих мастеров архитектуры, живописи, скульптуры; - основы и способы эффективной коммуникации. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - системно анализировать различные художественно-культурные концепции и тенденции в истории искусства на разных исторических этапах; - характеризовать основные проблемы истории искусства, являющиеся предметом исследования; - описывать, характеризовать и анализировать творчество ведущих мастеров искусства; - применять теоретические знания в процессе решения задач профессиональной деятельности; - готовить презентации с использованием стандартных компьютерных программ; - решать задачи, тесты, применять теоретические знания в процессе решения задач профессиональной деятельности; - готовить презентации с использованием стандартных компьютерных программ; - выражать суждения в письменной форме. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами и методами научного анализа художественных явлений; навыками целостного подхода к анализу проблем истории искусства. - способами ориентации в профессиональных источниках информации (научные труды по истории искусства, журналы, сайты); - художественно-образовательными порталами по изобразительному искусству.

Код и содержание компетенции	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт деятельности)
<p>ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию</p>	<p><u>Знать:</u> - особенности и периодизацию развития истории искусства, - структуру и типологию композиционных средств и их взаимодействие; - цвет и цветовую гармонию. -основные официальные сайты, представляющие объективные данные, информацию по профилю приобретаемой специальности; -способы самостоятельного получения учебной и профессиональной информации</p> <p><u>Уметь:</u> - анализировать процессы и явления, происходящие в искусстве и художественной жизни общества; - выделять мировоззренческие аспекты в повседневной практической профессиональной жизни. -своевременно выполнять домашние задания; -распределять время, отведенное на выполнение заданий в аудиторной работе; -своевременно выполнять домашние задания; -распределять время, отведенное на выполнение заданий в аудиторной работе.</p> <p><u>Владеть:</u> - приемами и методами научного анализа художественных явлений, навыками целостного подхода к анализу проблем истории искусства; - способами ориентации в профессиональных источниках информации (научные труды по истории искусства, журналы, сайты, художественно-образовательные порталы). -понятийно-категориальным аппаратом в области истории искусств; -навыками организации групповой и индивидуальной работы; -способами совершенствования профессиональных знаний и умений; -навыком сбора и обработки данных и информации для выполнения письменных работ и участия в интерактивных формах занятий.</p>
<p>ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу</p>	<p><u>Знать:</u> - современные тенденции мирового искусства и культуры; - взаимодействие и взаимовлияния искусства разных стран; - влияние современных технологий на развитие искусства и культуры; -современные достижения отечественного искусства.</p> <p><u>Уметь:</u> - отстаивать свою точку зрения, проявляя принципиальность в дискуссиях. -аргументировать высказывания и выводы по проблеме. -анализировать явления искусства во взаимосвязи с историческими процессами; - понимать проблемы идейно-художественного содержания при анализе конкретных ситуаций в культуре и искусстве;</p> <p><u>Владеть:</u> - способами установления контактов и поддержания технологиями приобретенных знаний; - навыками ведения дебатов и дискуссий; -навыками самооценки, самоконтроля; - навыком подготовки к зачету, экзамену.</p>
<p>ОПК-2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми</p>	<p><u>Знать:</u> - основные закономерности историко-культурного развития человека и изобразительного искусства в обществе; - эволюцию основных видов и жанров изобразительного искусства; - сущность и структуру художественных процессов в обществе; - тенденции мирового историко-художественного и культурного</p>

Код и содержание компетенции	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт деятельности)
композициями	<p>процессов;</p> <p>- особенности современного этапа развития изобразительного искусства.</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в которых протекают художественные процессы;</p> <p>- проектировать интерактивные курсы с использованием последних достижений наук;</p> <p>- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы.</p> <p>- выявлять новые тенденции в современной художественной жизни.</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, художественно-образовательные порталы);</p> <p>- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;</p> <p>- способами совершенствования профессиональных знаний и умений;</p> <p>- способами установления контактов взаимодействия с другими субъектами художественно-образовательного процесса.</p>

Формы контроля:

- **текущий контроль успеваемости (ТКУ)** для проверки знаний, умений и навыков студентов проводится в форме контрольной работы, содержащей вопросы, тестовые задания по темам учебной дисциплины, подготовки студентами докладов и сообщений в форме презентаций по заранее заданной теме, в ходе проведения дискуссий;
- **промежуточная аттестация (ПА)** проводится в форме зачета на первом, втором и третьем семестрах и экзамена в четвертом семестре по окончании изучения курса.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

В процессе преподавания дисциплины «История искусств» для студентов, обучающихся по программе бакалавриата, применяются как классические методы обучения (лекция), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.

В рамках данного курса используются активные и интерактивные формы обучения.

Активные формы обучения: практические занятия:

Студенты выполняют самостоятельные задания по ключевым моментам курса:

- делают сообщения о текущих важных художественных событиях и выставках;
- отвечают по основным вопросам истории искусства изучаемых периодов;
- выступают с докладами по актуальным проблемам искусства и творчеству ведущих художников;
- показывают презентации к своим выступлениям или выставкам;
- отвечают по контрольному раздаточному материалу;
- выполняют тесты.

В процессе изучения основных тем дисциплины «История искусств» предусматривается самостоятельное посещение экспозиций Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи и других музеев Москвы и Подмосквья.

интерактивные формы обучения:

- дискуссии, дебаты,
- мастер-класс;
- блиц-опросы;
- выступления в группе или перед курсом со своими докладами и презентациями

Общая трудоемкость дисциплины «История искусств» для всех форм обучения реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 9 зачетных единиц (324 час.).

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)	
	Очная	Очно-заочная
Аудиторные занятия (всего)	144	72
В том числе:		
Лекции	72	36
Практические занятия	72	36
Семинары	х	х
Лабораторные работы	х	х
Самостоятельная работа (всего)	144	225
Промежуточная аттестация, в том числе:		
Вид	Зачет-1,2,3 сем. Экзамен-4 сем.	Зачет-1,2,3 сем. Экзамен-4 сем.
Трудоемкость (час.)	36	27
Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	9 ЗЕТ / 324 часов	9 ЗЕТ / 324 часов

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА	
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия					
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы			Тренинг
Очная форма										
Первый этап формирования компетенции										
Тема 1. Введение в дисциплину. Виды и жанры изобразительного	2	4			2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
искусства.									
Тема 2. История искусств первобытного общества.	2	4				2		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 3. История искусств Древнего Египта.	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 4. История искусств Древней Греции.	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 5. История искусств Древнего Рима.	2	4			2			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 6. История искусств Византии V- XII веков.	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 7. История искусств стран Западной Европы средних веков.	2	4				2		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2,	
Тема 8. История искусств стран Западной Европы эпохи Возрождения.	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 9. История искусств стран Западной Европы XVII - XVIII веков.	2	2					2	ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>		2							<i>Контрольная работа</i>
									Зачет
Второй этап формирования компетенции									
Тема 10. История искусств стран Западной Европы конца	2	4				2		ОК-5, ОК-7, ОК-10,	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
XVIII - первой половины XIX века.								ОПК-2	
Тема 11. История искусств стран Западной Европы второй половины XIX века (импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм)	2	4				2		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 12. История искусств стран Западной Европы второй половины XIX века. Символизм.	2	4					2	ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 13. История искусств стран Западной Европы конца XIX - начала XX века. Фовизм	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 14. История искусств стран Западной Европы начала XX века. Экспрессионизм.	2	4				2		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 15. История искусств стран Западной Европы начала XX века. Кубизм, футуризм	2	4			2			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 16. История искусств стран Западной Европы первой половины XX века. Дадаизм, сюрреализм	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 17. История демократического искусства стран Западной Европы и Америки XX века.	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 18. История искусств стран	2	2		2				ОК-5, ОК-7,	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
Западной Европы и Америки второй половины XX - начала XXI века. Поп-арт и оп-арт, другие стилевые направления								ОК-10, ОПК-2	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>		2							<i>Контрольная работа</i>
									Зачет
Третий этап формирования компетенции									
Тема 19. История древнерусского искусства.	2	4				2		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 20. История искусства Российского государства (вторая половина XV - начало XVII в.).	2	4			2			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 21. История русского искусства первой половины XVIII века.	2	4				2		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 22. История русского искусства второй половины XVIII века.	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 23. История русского искусства первой половины XIX века.	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 24. История русского искусства второй половины XIX века.	2	4		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 25. История русского	2	4				2		ОК-5, ОК-7,	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
искусства конца XIX – начала XX века. Стиль модерн.								ОК-10, ОПК-2	
Тема 26. История русского искусства конца XIX – начала XX века.	2	4					2	ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 27. История русского искусства начала XX века (искусство предреволюционных лет)	2	2		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>		2							<i>Контрольная работа</i>
									Зачет
Четвертый этап формирования компетенции									
Тема 28. История русского искусства 1917- 1921-х годов	2	5		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 29. История русского искусства 1917-1921-х годов. Художественные объединения и группировки.	2	5		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 30. История русского искусства 1921-1932 годов.	2	5		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 31. История русского искусства 1933-1941 годов.	2	5					2	ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 32. История русского искусства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945-х годов).	2	5				2		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 33. История русского	2	5			2			ОК-5, ОК-7,	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
искусства 1950-1960-х годов.								ОК-10, ОПК-2,	
Тема 34. История русского искусства 1970-1980-х годов	2	5				2		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 35. Монументальное искусство второй половины XX века.	2	5		2				ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2,	
Тема 36. История русского искусства конца XX - начала XXI века	2	3			2			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>		2							<i>Контрольная работа</i>
									Экзамен 36 часов
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	324								
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	9								Экзамен, 36 часов
Очно-заочная форма									
Первый этап формирования компетенции									
Тема 1. Введение в дисциплину. Виды и жанры изобразительного искусства.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 2. История искусств первобытного общества.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 3. История искусств Древнего Египта.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 4. История искусств Древней Греции.	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10,	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
								ОПК-2	
Тема 5. История искусств Древнего Рима.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 6. История искусств Византии V- XII веков.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 7. История искусств стран Западной Европы средних веков.	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 8. История искусств стран Западной Европы эпохи Возрождения.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 9. История искусств стран Западной Европы XVII - XVIII веков.	1	4					1	ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>		2		2					<i>Контрольная работа</i>
									Зачет
Второй этап формирования компетенции									
Тема 10. История искусств стран Западной Европы конца XVIII - первой половины XIX века.	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 11. История искусств стран Западной Европы второй половины XIX века (импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм)	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 12. История искусств стран Западной Европы второй	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10,	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
половины XIX века. Символизм.								ОПК-2	
Тема 13. История искусств стран Западной Европы конца XIX - начала XX века. Фовизм	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 14. История искусств стран Западной Европы начала XX века Экспрессионизм	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 15. История искусств стран Западной Европы начала XX века. Кубизм, футуризм	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 16. История искусств стран Западной Европы первой половины XX века. Дадаизм, сюрреализм	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 17. История демократического искусства стран Западной Европы и Америки XX века.	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 18. История искусств стран Западной Европы и Америки второй половины XX - начала XXI века. Поп-арт и оп-арт, другие стилевые направления	1	4					1	ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>		2		2					<i>Контрольная работа</i>
									Зачет
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	72								

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	2								
Третий этап формирования компетенции									
Тема 19. История древнерусского искусства.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 20. История искусства Российского государства (вторая половина XV - начало XVII в.).	1	6					1	ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 21. История русского искусства первой половины XVIII века.	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 22. История русского искусства второй половины XVIII века.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 23. История русского искусства первой половины XIX века.	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 24. История русского искусства второй половины XIX века.	1	6				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 25. История русского искусства конца XIX – начала XX века. Стиль модерн.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 26. История русского искусства конца XIX – начала XX века.	1	6			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
Тема 27. История русского искусства начала XX века (искусство предреволюционных лет)	1	4					1	ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>		2		2					<i>Контрольная работа</i>
									Зачет
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	72								
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	2								
Четвертый этап формирования компетенции									
Тема 28. История русского искусства 1917- 1921-х годов	1	7			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 29. История русского искусства 1917-1921-х годов. Художественные объединения и группировки.	1	7			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 30. История русского искусства 1921-1932 годов.	1	7			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 31. История русского искусства 1933-1941 годов.	1	7				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 32. История русского искусства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945-х годов).	1	7				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 33. История русского искусства 1950-1960-х	1	7			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10,	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Дискуссии, дебаты	Мастер-класс	Блиц-опросы		
годов.								ОПК-2	
Тема 34. История русского искусства 1970-1980-х годов	1	7			1			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 35. Монументальное искусство второй половины XX века.	1	7				1		ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
Тема 36. История русского искусства конца XX - начала XXI века	1	5					1	ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>		2		2					<i>Контрольная работа</i>
									Экзамен, 27 часов
Всего:	36	225			18	13	5		
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	324								Экзамен, 27 часов
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	9								

Содержание программы

Раздел «История искусств стран Западной Европы»

Тема 1. Введение в дисциплину. Виды и жанры изобразительного искусства

Искусство как одна из форм общественного сознания. Роль изобразительного искусства в обществе. Историческая обусловленность единства содержания и формы. Новаторство и традиции в искусстве.

Классификация видов искусств. Специфика и сущность видов и жанров изобразительного искусства, место искусства в жизни.

Архитектура. Технически-утилитарные и эстетические элементы в архитектуре. Абстрактно-символическая природа образа в архитектуре. Основные группы конструктивных элементов и проблема их художественного выражения.

Скульптура. Специфика скульптуры как особого вида искусства. Взаимосвязь

скульптуры и архитектуры. Материал и техника изготовления скульптуры, их связь с художественной идеей произведения. Жанры скульптуры и их особенности. Виды скульптурного рельефа.

Живопись. Специфика живописи. Особенности передачи пространства и объема на плоскости. Материал и техника монументальной и станковой живописи. Основные средства пространственного построения живописного полотна. Роль композиции, рисунка и цвета, а также линейно-плоскостного и пространственного ритма в создании содержательного образа. Колорит и тон в живописи. Выбор точки зрения. Проблема времени в живописи. Формат и рама в станковой живописи. Жанры станковой живописи.

Графика. Основные разновидности графики. Подготовительный и станковый рисунок. Материалы и техника рисунка. Жанры графики. Подготовительный и станковый рисунок.

Эстампная графика. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Книжная иллюстрация. Плакат, его социальные функции и специфические изобразительные средства. Карикатура.

Декоративно-прикладное искусство. Связь архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Значение материала, его роль в художественном образе предмета. Функциональное и эстетическое в произведениях декоративно-прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Тема 2. История искусств первобытного общества

Культура первобытного общества. Источники изучения: археологический материал и этнография. Различные теории происхождения изобразительного искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества и ее основные принципы. Разнообразие видов художественного творчества эпохи ориньяк – рисунок, роспись, скульптура. Изобразительное творчество в эпоху верхнего палеолита. Искусство эпохи Солютре. Особенности изображения животных.

Искусство эпохи Мадлен. Разрешение проблемы объемного решения в изображении животного. Создание многофигурной композиции. Основные памятники наскальной живописи в Испании, Франции: пещеры Альтамира, Фон-де Гом, Лимейль, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Искусство эпохи мезолита - новый этап в развитии первобытного изобразительного творчества. Особенности восприятия действительности в ее взаимосвязях и разнообразии. Новая техника обработки каменных орудий. Усложнение различных сцен: охоты, танцев, сбора меда, военных столкновений.

Искусство эпохи неолита и энеолита (медного века). Локализация культур. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнаментации форме сосуда.

Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России). Зарождение повествовательной композиции.

Искусство эпохи бронзового века и железа. Появление культовой архитектуры и монументальной антропоморфной скульптуры («каменные бабы»). Зарождение повествовательной композиции. Нарастание элементов схематической изобразительности. Искусство и зарождение письменности. Орнамент в прикладном искусстве.

Мегалитические сооружения: менгиры, вишапы, дольмены, кромлехи.

Тема 3. История искусств Древнего Египта.

Основные социальные функции искусства в условиях восточной деспотии. Истоки древнеегипетского искусства. Формирование специфических египетских черт в архитектуре и изобразительном искусстве. Ведущая роль архитектуры.

Основные типы монументальных архитектурных сооружений в период Древнего царства (храм, гробница фараона). Сложение канонических систем в скульптуре и живописи. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями, культом мертвых и учением о «двойнике». Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства (статуи Хефрена, Микерина, Каапера, Рахотепа и Нофрет, писцов). Основные проявления канона в рельефах и росписях заупокойных храмов и гробниц.

Новые типы храмового строительства в эпоху Среднего царства (храм Ментухотепа и Дейр-эль-Бахри). Новое и традиционное в стилистике скульптурного портрета Среднего царства.

Типология храмов эпохи Нового царства (полупещерный храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, храмовые ансамбли в Карнаке и Луксоре, пещерный храм в Абу-Симбеле). Значение реформы Аменхотепа IV (Эхнатона) для развития искусства. Своеобразие стилистики искусства Амарны.

Скульптура и живопись эпохи Эхнатона. Поиски правдоподобия и жизненности изображений и проблема канона (росписи дворца в Ахетатоне, скульптурные портреты Эхнатона и Нефертити. Мастерская Тутмеса, творческий метод египетских скульпторов-портретистов. Египетское искусство при преемниках Эхнатона (гробница Тутанхамона). Принципы синтеза искусств в Древнем Египте. Относительная свобода в передаче наблюдений реальной жизни в мелкой пластике и при изображении второстепенных персонажей в скульптурном рельефе и росписях. Черты упадка египетского искусства в Поздний период.

Тема 4. История искусств Древней Греции.

Античная демократия и греческое искусство. Роль мифологии в развитии греческого искусства. Антропоцентризм искусства Древней Греции.

Истоки греческого искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Архитектура, изобразительное и прикладное искусство Крита. Особенности Микенского искусства.

«Геометрический стиль» гомеровского периода.

Греческая архаика и Восток. Особенности древнегреческой архитектуры. Понятие ордера. Основные типы древнегреческих храмов. Эволюция архаической скульптуры. Древнегреческая живопись. Вазы чернофигурного стиля.

Период классики - высший расцвет греческого искусства. Архитектура и скульптура «строногого стиля» (ранней классики).

Ансамбль Акрополя в Афинах. Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки, структура. Социальные функции Акрополя. Связь композиции ансамбля с особенностями ритуала Больших Панафиней - одного из крупнейших общественных праздников греков. Парфенон - классический образец древнегреческого храма. Синтез архитектуры и скульптуры на Акрополе.

Роль греческой скульптуры в период высокой классики. Типический образ человека как норма и образец. Фидий и его круг. Фронтонные композиции, метопы и фриз Парфенона, статуя Афины Парфенос - тематика, символика и стилистика. Проблема передачи движения и действия в скульптуре (Мирон). Поликлет и его «Канон». Прием «хиазма» как средство гармонического сочетания покоя и движения в скульптуре («Дорифор» Поликлета). Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека.

Аттическое надгробие и греческий идеал умеренного проявления чувств. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Рост индивидуализма, утрата гражданских идеалов предыдущего периода. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э. Великие мастера греческой скульптуры позднеклассического периода. Разработка мотива движения у Скопаса. Утонченность стилистики Праксителя. Неклассические тенденции в творчестве Лисиппа.

Эпоха эллинизма - новый этап в развитии греческой художественной культуры. Александрия - один из крупнейших художественных центров эллинистического мира. Культ колоссального и остродинамического искусства (Колосс Родосский, Ника Самофракийская) в сочетании с сугубо камерными тенденциями и интересом к быту (терракотовые статуэтки) - отражение контрастных устремлений эпохи. Новые черты эллинистической скульптуры в рельефах Пергамского алтаря. Развитие классических традиций в статуе Афродиты Милосской. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи.

Тема 5. История искусств Древнего Рима.

Искусство дорийской Италии. Особенности этрусского художественного творчества.

Искусство Римской республики, его трезво-практический характер. Ведущая роль гражданской, утилитарной архитектуры (мосты, акведуки, общественные здания). Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Значение этрусских традиций в римской архитектуре. Развитие новой строительной техники. Изобретение бетона, широкое применение арочных, сводчатых и купольных конструкций. Использование, интерпретация и развитие ордерной системы. Римский форум. Основные типы римского жилища: вилла, городской дом, инсула.

Расцвет скульптурного портрета в Древнем Риме и культ предков.

Искусство Римской империи. Решение задач архитектурного убранства Рима как главного города государства. Широкая постановка градостроительных проблем: идеология, эстетика, комфорт. Проблема периодизации древнеримской монументальной живописи. Четыре помпеянских стиля.

Колизей и Пантеон - вершины римского строительного искусства. Решение темы триумфа в римской архитектуре (форумы и триумфальные арки).

Скульптура Римской Империи. Основные черты исторического повествовательного скульптурного рельефа. Проблема сходства в римском портрете эпохи империи и тенденции к идеальной абстракции. Эволюция римского портрета. Конный памятник Марку Аврелию. Римская мозаика.

Искусство римских провинций. Ансамбли Баальбека и Пальмиры. Взаимодействие римских, эллинистических и местных традиций в памятниках римских восточных провинций. Фаюмский портрет и его эволюция.

Тема 6. История искусств Византии V- XII веков.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация и региональные особенности средневекового искусства. Кризис античной культуры. Формирование художественных принципов средневекового искусства на основе христианской идеологии. Античные истоки искусства средних веков.

Раннехристианское искусство как проявление распада античной художественной культуры. Христианская иконография (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Монументальная живопись раннего средневековья.

Исторические особенности развития феодализма в Восточной Римской империи. Связь византийской художественной культуры с античными традициями. Исторические основы периодизации византийского искусства. Роль христианства в становлении и развитии художественного языка, основных видов и форм византийского искусства.

Искусство Восточной Римской империи в V-VII вв. Восточные провинции - Сирия, Палестина, Египет и их значение в развитии ранневизантийского искусства. Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы).

Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565) в Константинополе. Базиликальные и центрические постройки Равенны V-VII вв. Монументально-декоративная живопись (мозаики Равенны, мозаики церкви Успения в Никее, фрески церкви Санта Мария Антика в Риме).

Ранневизантийская иконопись V-VII вв. (иконы в технике энкаустики). Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина, т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида, Евангелие Рабулы).

Разработка системы канонических правил религиозных изображений, Нормирование и закрепление христианской иконографии.

Декоративно-прикладное искусство V-VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство) религиозно-политическое движение иконоборчества (VIII-IX вв.) и его влияние на развитие византийского искусства.

Расцвет византийской культуры и искусства в IX-XII вв. (т. н. «македонский» и «комниновский» периоды). Тектонические и эстетические особенности византийского крестово-купольного храма IX-XII вв. (Большая церковь монастыря Хозиос Лукас в Фокиде, церковь Успения монастыря Дафни близ Афин, церковь Феодора в Афинах). Сложение и разработка декоративной системы росписи крестово-купольного храма (мозаики Софии, церкви монастыря Хозиос Лукас, церкви монастыря Дафни). Книжная миниатюра IX-XII вв. («Хлудовская псалтырь», «Слова» Григория Назианзина, «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II). Памятники иконописи IX-XII вв. (иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская богоматерь»).

Падение Византийской империи. Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Восстановление империи во время правления династии Палеологов. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453). Развитие культового зодчества (перестройка церкви Кахрие Джами).

Монументальная живопись XIII-XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джами - выдающийся памятник ранней палеологовской живописи. Живописная школа Мистры конца XIV-начала XV в. (фрески церкви монастыря Пантанассы).

Иконопись XIII-XV вв. (икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы).

Книжная миниатюра. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV-XV вв. (икона «Христос Пантократор»).

Влияние византийской живописи палеологовского времени на развитие искусства стран Балканского полуострова, на живопись и миниатюру Древней Руси.

Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Тема 7. История искусств стран Западной Европы средних веков.

Формирование феодализма и особенности его развития в странах Западной и Центральной Европы. Истоки, мировоззренческая основа, хронологические рамки культуры и искусства западноевропейского средневековья.

Культура и искусство «варварских» государств империи франков в V-X вв. Европа в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Падение Западной Римской империи и образование «варварских» государств (франков - в Галлии и северо-западной Германии, вестготов - в Испании, остготов и лангобардов - в Италии, англосаксов - в Британии). Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Формирование основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья.

Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VI вв.). Распространение «звериного стиля» (VI-VIII вв.). Искусство остготов и лангобардов в Италии (V-VIII вв.). Книжная миниатюра VIII в. («Книга из Дурроу», Келльское евангелие, Сент-Галленское евангелие). Рунические камни VII-XI вв., их распространение в Ирландии, Британии, Скандинавских странах. Раннесредневековое искусство франков в период правления Меровингов (V-VIII вв.).

Архитектура V-VIII вв. (крипта в Жуарре, баптистерий в Пуатье). Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Империя Карла Великого. Искусство т.н. Каролинского возрождения (VIII-IX вв.). Обращение к традициям поздней античности, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций. Архитектура VIII-IX вв. (Аахенская капелла, церковь Сен-Жермины де Пре, церковь Сен-Филибер де Гранлье).

Монументальная живопись Каролинского периода (мозаики церкви Сен-Жермен де Пре, росписи крипты церкви Сен-Жермен в Оксерре).

Книжная миниатюра VIII-IX вв. (Евангелие Сен-Медард в Суас-соне, т. е. школа Годельскальк, дворцовая школа - «Коронационное евангелие» Карла Великого, школа Реймса - «Утрехтская псалтырь», школа Тура).

Декоративно-прикладное искусство и пластика VIII-IX вв. (ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм).

Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии. Оттоновская империя X в. Книжная миниатюра периода правления Оттоновской династии.

Романское искусство XI-XII вв. Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры.

Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства. Строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Оборонительные сооружения, их связь с культовой архитектурой (крепость Каркассон во Франции, замок Кастель дель Монте в Италии). Культовая архитектура Германии и Франции в XI-XII вв. (церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе, Сент-Этьен в Невере, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё). Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов (порталы церкви Петра в Муассакке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Фольклорные элементы романской пластики.

Романское искусство в Италии. Инкрустационный стиль. Архитектура и скульптура Италии X-XII вв.

Готическое искусство XII-XIV вв. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Основные принципы архитектурной конструкции готического собора, ее тектонические и художественные возможности. Синтез архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического собора. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание рационалистических

тенденций и спиритуализма, реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства.

Готическое искусство Франции XII-XIV вв. Городские соборы (собор Парижской богородицы, собор в Реймсе, Сен-Шапель в Париже, соборы в Шартре, Амьене, Руане). Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Монументальная живопись. Появление и развитие витража (витражные композиции собора в Шартре). Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Готическое искусство Германии. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии (собор во Фрейсбурге, церковь Елизаветы в Марбурге, собор в Кельне). Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм, индивидуальная характерность образов (скульптура соборов в Бамберге, Наумбурге и Страсбурге).

Готическая архитектура Англии XIII-XV вв. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV-XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве).

Готическое искусство - важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ. Значение реалистических завоеваний готики для дальнейшего развития средневекового искусства Европы.

Тема 8. История искусств стран Западной Европы эпохи Возрождения.

Победа светского начала в культуре Возрождения. Утверждение реалистического метода в живописи. Обогащение видов и жанров изобразительного искусства, возрождение классического языка архитектурных форм. Исторические корни, хронологические рамки и принципы исторической периодизации Возрождения. Общие закономерности и национальные особенности Возрождения.

Искусство Италии XIII-XIV вв. Формирование раннебуржуазных отношений в средневековых городах Италии, развитие торговли и раннекапиталистической экономики, рост светских элементов в городской культуре. Творчество Данте, Петрарки и Боккаччо, становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Развитие локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.). Флоренция - ведущий центр передовой итальянской культуры и искусства. Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII-XIV вв.

Джотто - реформатор итальянской живописи треченто. Влияние Джотто на развитие монументальной и станковой живописи Италии.

Итальянская скульптура XIII-XIV вв. (Никколо и Джованни Пизано). Художественное своеобразие сиенской школы треченто. Творчество Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо и Пьетро Лоренцетти. Позднегоготическое искусство Италии рубежа XIV-XV вв.

Раннее Возрождение в Италии. Расцвет итальянских городов-коммун и региональных тираний. Развитие гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения. Связь науки с искусством. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л. Б. Альберти).

Архитектура раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Творчество Ф. Брунеллески и Л.Б. Альберти. Сложение нового типа светского (палаццо, общественное здание, вилла) и культового (развитие идеи центрического и базиликального храма) зданий.

Скульптура Раннего Возрождения. Выработка новых принципов пластического языка, основанного на пристальном изучении натуры и на обращении к античным традициям, в творчестве ведущего мастера ренессансной пластики XV в. Развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) в творчестве Л. Гиберти, Я. делла Кверчи и А. Верроккио.

Живопись Раннего Возрождения. Флорентийская школа XV в. Мазаччо - основоположник ренессансного реализма в живописи XV в. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Художники-экспериментаторы: П. Уччелло, А. дель Кастаньо, А. Бальдовинетти. Средневековая мистика и реализм в искусстве Фра Анджелико. Противоречивый характер флорентийской культуры и искусства рубежа XV-XVI вв. Творчество С. Боттичелли.

Сиенская школа XV в. (Сассетта, Джованни да Паоло и др.). Живопись раннего Возрождения в Северной и Средней Италии. Творчество Пьеро делла Франческа, его интерес к проблемам передачи света и воздуха, его учение о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Археологические увлечения А. Мантеньи, его страстный интерес к античности. Гравюры Мантеньи.

Умбрийская школа XV в. Своеобразие исторического развития венецианской художественной школы. Творчество Дж. Беллини, его интерес к пейзажу и портрету. Развитие венецианского колоризма и ренессансного реализма в творчестве В. Карпаччо. Связь искусства Антонелло да Мессины с художественной культурой Нидерландов. Портреты Антонелло да Мессины.

Высокое Возрождение в Италии. Расцвет искусства Высокого Возрождения как итог всего предшествующего развития итальянской культуры. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности, гармонического единства мироздания.

Творчество Д. Браманте и А. Палладио - высшие достижения архитектурной мысли эпохи. Творчество Леонардо да Винчи - основоположника искусства Высокого Возрождения. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо. Его творческий метод и основные направления деятельности (живопись, скульптура, архитектура). Влияние Леонардо на развитие итальянского искусства первой половины XVI в.

Творчество Рафаэля Санти, воплощение гуманистических идеалов эпохи в его монументальных и станковых произведениях. Рафаэль - портретист. Рисунки Рафаэля. Архитектурное творчество Рафаэля. Школа Рафаэля. Выражение гуманистических представлений и гражданственных идеалов времени в скульптурных и живописных произведениях Микеланджело. Микеланджело и античная традиция. Основные скульптурные и живописные произведения мастера. Трагический характер его позднего творчества. Архитектурные произведения. Влияние Микеланджело на современную ему художественную жизнь Италии.

Венецианская школа XVI в. Роль Джорджоне в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции. Творчество Тициана, его жизнеутверждающий, гедонистический характер. Колоризм Тициана, полнокровность его художественного языка. Тициан - портретист. Венецианское искусство в конце XVI в. Творчество Я. Тинторетто и П. Веронезе.

Экономический, политический и идейный кризис в Италии в конце XVI в. Маньеризм и протобарокко как эпилог развития ренессансной художественной культуры.

Искусство Возрождения в Нидерландах. Появление новых черт в искусстве Нидерландов. Пробуждение интереса к образному отражению в искусстве многообразия мира, различных проявлений человеческой индивидуальности. Зарождение портрета, пейзажа и бытового жанра в нидерландской религиозной

живописи. Истоки искусства нидерландского Возрождения: книжная миниатюра XIV-XV вв. и бургундская пластика (братья Лимбурги, К. Слютер).

Ян ван Эйк - основоположник ренессансного искусства Нидерландов. Существование реалистических и готических тенденций в нидерландском искусстве XV-XVI вв. Творчество Р. ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Г. Мемлинга. Развитие портрета. Образ мира в нидерландском искусстве Возрождения. Демократические и фольклорные черты в живописи XV в. Реализм и фантастика в творчестве И. Босха. Искусство Питера Брейгеля Старшего как отражение идей нидерландской буржуазной революции. Образ природы в искусстве Брейгеля.

Искусство Возрождения в Германии. Исторические особенности политического и культурного развития Германии на рубеже XV-XVI вв. Движение реформации и его влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Великая крестьянская война.

Альбрехт Дюрер - ведущий представитель немецкого Возрождения. Связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии, интерес художника к достижениям ренессансного искусства Италии. Живописные и графические произведения Дюрера. Дюрер - рисовальщик. Творчество М. Грюневальда, Л. Краха, Г. Гольбейна Младшего. Портреты и рисунки Г. Гольбейна.

Искусство Возрождения во Франции. Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине XV в. Формирование нового французского искусства на основе достижений нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Французская живопись и книжная миниатюра XV в. Творчество Ж. Фуке. Культура и искусство Франции в период правления Франции. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло. Французский карандашный портрет XVI в. Развитие жанра портрета во французской живописи XVI в. Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Творчество Ж. Гужона и Ж. Пилона. Французская архитектура Возрождения. Строительство замков. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Лувр (Пьер Леско, Ж. Гужон).

Тема 9. История искусств стран Западной Европы XVII - XVIII веков.

Западноевропейское искусство XVII в. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы (Франция, Англия, Испания и др.). Революционные завоевания в Голландии и Англии - первых капиталистических странах Европы. Социальная и общественная жизнь эпохи, отражение ее противоречий в литературе и искусстве (рост народных движений, направленных против абсолютизма и раннекапиталистической эксплуатации; католическая реакция и ее критика). Расширение и усложнение представлений о мире (развитие передовой естественнонаучной мысли). Интерес к психологически оправданному проявлению индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII в. Формирование национальных культур нового времени. Основные национальные художественные школы Италии, Испании, Голландии, Фландрии и Франции. Художественная общность и национальная специфика их развития.

Барокко и классицизм - основные стилевые направления искусства XVII в. Проблема синтеза искусств. Многообразие жанровых и стилевых форм. Специфика реализма XVII в. в разных художественных школах.

Искусство Италии XVII в. Феодальная католическая реакция и ее влияние на развитие художественной культуры. Политический и экономический упадок Италии, установление регионального абсолютизма, утрата самостоятельности ряда итальянских государств.

Утверждение барокко в архитектуре и изобразительном искусстве Италии. Барочный синтез искусств. Архитектура барокко. Творчество Карло Мадерны, Лоренцо Бернини и Франческо Боромини. Архитектурные и декоративные ансамбли барокко. Скульптура барокко. Своеобразие пластического языка Бернини. Портретное творчество Бернини.

Основные направления изобразительного искусства Италии XVII в. Реализм Микеланджело да Караваджо и его влияние на европейскую живопись. Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо.

Болонская академия братьев Карраччи и сложение академического направления в живописи Италии. Эклектичность творческого метода болонского академизма. Творчество братьев Карраччи и их последователей: Гвидо Рени, Гверчино и Доменикино.

Монументально-декоративная живопись барокко: декоративные росписи Пьетро де Кортоне, Джованни Б. Гаулли, Андреа Поццо и др. Живопись Венеции и Генуи XVII в. (Лука Джордано, Бернардо Строцци и др.).

Развитие жанра романтического пейзажа в итальянской живописи конца XVII - начала XVIII в. Пейзажи Сальватора Розы и Алессандро Маньяско. Реалистическое искусство болонского живописца Джузеппе Мария Креспи.

Искусство Фландрии XVII в. Нидерландская буржуазная революция конца XVI в. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли родовой аристократии и богатого патрициата в общественной жизни страны. Расцвет фламандской культуры и искусства в первой половине XVII в. Барокко - господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII в. Полнокровный реализм, жизнерадостность и торжественная праздничность фламандской живописи. Питер Пауль Рубенс - глава фламандской школы XVII в. Человек и природа в творчестве Рубенса. Влияние Рубенса на развитие фламандской живописи.

Творчество Антониса ван Дейка и его значение для развития европейской портретной живописи XVIII в. Демократическое искусство Якоба Йорданса. Художественные особенности фламандского натюрморта (творчество Франса Снейдерса). Жанровая живопись в творчестве Адриана Браувэра (Броувера) и Давида Тенирса Младшего.

Искусство Голландии XVII в. Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии - первой капиталистической страны в Европе. Расцвет экономики и торговли, подъем национальной культуры, развитие науки и материалистической философии. Историческая периодизация голландского искусства XVII в.

Живопись - ведущий вид искусства в Голландии. Укрепление реалистических тенденций. Развитие бытового и портретного жанров, пейзажа и натюрморта (проблема художественной специализации).

Творчество Франса Хальса - основоположника реалистического портрета XVII в. и развитие голландской национальной художественной школы. Расцвет бытового жанра - самого популярного в голландской живописи, определившего специфику ее развития.

Поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни (творчество А. Остаде, Г. Терборха, Г. Метсю, П. де Хоха, Вермера Дельфтского). Развитие реалистического голландского пейзажа в творчестве Я. ван Гойена, М. Хоббема, Я. ван Рейсдаля и др. Голландский натюрморт, его основные виды и художественная специфика (натюрморты П. Клааса, В. Хеды, А. Бейерена и В. Кальфа).

Творчество Рембрандта Херменса ван Рейна - вершина европейской реалистической живописи XVII в. Внутренний мир человека, разнообразие и глубина его душевных переживаний - основное содержание его искусства. Художественная система Рембрандта. Роль света в его искусстве. Рембрандт - колорист. Исторические, мифологические и жанровые полотна. Портрет. Рисунки и офорты.

Искусство Испании XVII в. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII вв. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам - специфические черты испанской национальной художественной культуры XVII в.

Творчество Эль Греко - отражение кризиса гуманистических идеалов в испанском искусстве рубежа XVI-XVII вв. Реалистическое искусство Севильи и Валенсии - ведущих художественных центров Испании.

Творчество Хусепе Рибера, Франсиско Сурбарана и Бартоломе Эстебан Мурильо.

Реалистическое искусство Диего Веласкеса - вершина развития испанской художественной школы XVII в. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи, обращение к сценам из народной жизни, создание мифологических, исторических и жанровых полотен. Глубина психологического анализа в его полотнах. Веласкес - колорист. Влияние творчества Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX вв.

Искусство Франции XVII в. Франция - классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургии, архитектура и изобразительное искусство). Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Классицизм - ведущий стиль французского искусства XVII в. Связь эстетики классицизма с философией рационализма. Поиски универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения.

Никола Пуссен - основоположник классицизма в европейской живописи. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Мифологические и исторические картины. Образ мира в пейзажах. Влияние творчества Пуссена на европейскую живопись XVIII- XIX вв.

Классицистический пейзаж в творчестве Клода Лоррена. «Живописцы реальности» и их значение в сложении реалистического направления во французском искусстве XVII века.

Творчество Ж. де Латура и братьев Ленен.

Искусство и культура Франции в период правления Людовика XIV. Роль Академии живописи и скульптуры в развитии придворного искусства французского абсолютизма. Французский портрет второй половины XVII в. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж. А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Западноевропейское искусство XVIII в.

Кризис идеологии феодализма, формирование идей Просвещения - широкого общественного движения, основанного на идеях разумного мироустройства, подчиняющегося законам «естественного» природного развития. Протест против пороков цивилизации, феодальных и религиозных предрассудков. Культ благородного сильного чувства и добродетелей «естественного человека» (Дефо, Руссо, Мерсье). Историческая периодизация и основные художественные центры европейского искусства XVIII в.

Искусство Франции XVIII в. Борьба демократических сил с абсолютизмом. Движение французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Страстный протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Общевропейское значение французской культуры и искусства XVIII в.

Стилистическое многообразие французского искусства (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм и предромантизм). Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства).

Идеи Просвещения и развитие классицизма в архитектуре Франции второй половины XVIII в. Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло и др.). Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание дессю-депортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Антуан Ватто - крупнейший представитель французского искусства XVIII в. Его обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Расцвет стиля рококо во французской живописи 1730- 1740 гг.

Франсуа Буше. Его творчество «первого художника» двора Людовика XV. Универсализм Буше - отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.).

Эволюция искусства рококо в творчестве Оноре Фрагонара. Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Предромантические черты портретного творчества Фрагонара. Архитектурные пейзажи Юбера Робера.

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII в. Поэтизация нравов «третьего сословия» в творчестве Жана Батиста Симеона Шардена и Жана Батиста Греза. Натюрморты Шардена. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза.

Французский портрет XVIII в. (Морис Кантен де Латур). Монументальная, станковая и декоративная пластика (творчество Этьена Мориса Фальконе и Жана Антуана Гудона).

Искусство Италии XVIII в. Экономический и политический упадок итальянских государств, большей частью утративших свою независимость. Развитие искусства позднего барокко в Риме и Венеции, сохранивших: свою независимость.

Монументально-декоративные ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтан Треви в Риме). Рим - центр европейской художественной жизни XVIII в.

Венецианская художественная школа XVIII в. Монументально-декоративная живопись Джованни Баттиста Тьеполо. Пространственный и живописный размах его иллюзионистических композиций. Рисунки и офорты Тьеполо. Работы Тьеполо за пределами Италии (в Германии, Испании, произведения Тьеполо в России).

Итальянский пейзаж XVIII в. Архитектурные фантазии Джованни Баттиста Пиранези. Развитие жанра архитектурного пейзажа-ведуты в творчестве А. Каналетто и Б. Белотто. Поэтические городские пейзажи Франческо Гварди, особенности его живописной системы. Значение венецианского колоризма для европейской живописи XVIII-XIX вв.

Искусство Англии XVIII в. Победа буржуазной революции 1640-1660 гг. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической политической экономии, распространение идей Просвещения).

Уильям Хогарт - основоположник реализма в английской живописи XVIII в. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта. Обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX в. на становление политической и бытовой карикатуры.

Расцвет портретного жанра в английском искусстве XVIII в. Творчество Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо, Т. Лоуренса и Г. Реберна. Своеобразие английского группового портрета XVIII в.

Теория и практика классицизма в английской архитектуре XVIII в. Английское палладианство, Дворцово-парковые ансамбли английского классицизма. Творчество Г. Вуда, У. Кента, Дж. Джиббса, Р. Адама.

Тема 10. История искусств стран Западной Европы конца XVIII - первой половины XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Связь демократической культуры с передовой общественной мыслью и революционными идеями времени. Утверждение эстетической ценности действительности, критика социальных противоречий, формирование реалистических жанров пейзажа и бытовой картины.

Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира.

Великая французская революция 1789 года и ее влияние на развитие художественной культуры. «Революционный классицизм» Жака Луи Давида как выражение патриотических идей предреволюционной и революционной эпохи.

Школа Давида. Развитие парадного портрета (творчество Франсуа Жерара). Исторические и батальные картины Антуана Гро.

Жак Огюст Доминик Энгр - глава классицистического направления первой половины XIX в. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки Энгра.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование новаторского искусства Франсиско Гойи. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия. Гойя - портретист.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного направления романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Крупнейшие мастера французского романтизма: Теодор Жерико и Эжен Делакруа.

Романтизм в Англии (пейзажи Джозефа Уильяма Тернера и Джона Констебля) и в Германии (творчество Филиппа Отто Рунге и Каспара Давида Фридриха).

Развитие художественной культуры в условиях вступления основных капиталистических стран в стадию империализма. Нарастание протеста против социального неравенства. Усиление социально-критических тенденций в искусстве. Кризис романтизма. Реализм - ведущее направление в европейской литературе и изобразительном искусстве второй половины XIX в.

Обращение художников реалистического направления к темам национальной истории, развитие реалистического национального пейзажа и бытовой картины.

Социально-критический характер творчества Оноре Домье. Политическая и бытовая сатира, рисунки, карикатуры и живопись Домье.

Гюстав Курбе - глава реалистического направления. Его борьба против салонно-академического искусства. Деятельность Курбе во время Парижской коммуны. Значение бунтарского искусства Курбе для развития реалистического направления в странах Европы.

Тема жизни крестьян в творчестве Жана Франсуа Милле. Становление реалистического национального пейзажа в творчестве представителей так называемой барбизонской школы, их поиски в области пленэрной живописи.

Живописное новаторство Камиля Кора и создание пейзажа - настроения.

Тема 11. История искусств стран Западной Европы второй половины XIX века (импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм)

Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX-XX вв. Национальные разновидности модерна: «Ар Нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др. Идея синтеза искусств под эгидой архитектуры. Отход от эклектики, поиски индивидуальных архитектурных и планировочных решений. Использование новых строительных материалов (железобетон, облицовочная плитка), декоративизм, обращение к историческим стилям прошлого (направление национального романтизма в отдельных европейских странах).

Стиль модерн в архитектуре Германии, Англии, Бельгии и Скандинавских стран. Поражение Парижской коммуны. Усиление реакции и углубление противоречий буржуазной культуры. Ослабление связей между искусством и прогрессивными общественными идеями. Бунт молодого поколения французских художников против салонного искусства.

Творчество Эдуарда Мане. Связь его новаторского искусства с реалистическими традициями французской художественной школы XIX в. Обновление языка живописи, поиски Мане в области сюжетной картины, пейзажа и портрета.

Эстетическая программа и живописная система импрессионизма. Стремление средствами живописи передать ритм жизни большого города, мгновенное состояние природы, особенности освещения, взаимосвязь человека с окружающей городской и природной средой. Поиски новых выразительных возможностей живописи для передачи изменчивых состояний природы, освещения, цвета. Этюдность, свежесть и острота восприятия красочного многообразия мира. Ограниченность творческого метода импрессионистов. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, Э. Дега.

Реалистические и символические основы искусства Огюста Родена, его влияние на развитие европейской скульптуры XX в.

Неоимпрессионизм (аналитический реализм) Жоржа Сера и Поля Синьяка.

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.

Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в. Синтез формы и цвета, цвет как основа пластической формы. Стремление Сезанна выявить средствами живописи неизменные законы мироздания, его возвращение к строгой логике композиционного построения.

Демократические основы и социальная заостренность искусства Винсента Ван-Гога.

Стремление к возрождению синтетического искусства и утверждение его автономности по отношению к реальности в творчестве Поля Гогена. Поиски красок и гармонии в естественной жизни первобытного человека - своеобразный протест художника против противоречий буржуазной цивилизации.

Социальное обличение в графике и живописи Тулуза Лотрека.

Тема 12. История искусств стран Западной Европы второй половины XIX века. Символизм.

Развитие символизма и рост стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. Творчество Гюстава Моро, черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены. Пювис де Шаванн и его произведения.

Творчество Одилона Редона и его рисунки и графические серии Редона. Цикл литографий, навеянных «искушением св. Антония» Флобера, иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания.

Деятельность группы «Наби».

Творчество Мориса Дени, проявление модерна в его искусстве. Произведения на религиозные и мифологические сюжеты, поэзия мифа в современности. Декоративные панно М. Денни. Циклы книжных иллюстраций к произведениям Верлена, А. Жида.

Творчество Пьера Боннара - живописца, графика, декоратора. Развитие традиций Тулуз Лотрека в рекламной афише. Декоративные панно Боннара. Городские пейзажи Боннара.

Творчество Эдуарда Вюйара. Тонкая поэтизация домашних сцен, декоративность композиций. Цикл декоративных панно «Общественные сады».

Феликс Валлотон. Живописные и графические композиции. Иллюстрации к «Книге масок» Реми де Гурмона.

Преддверие экспрессионизма в творчестве норвежского художника Эдварда Мунка и швейцарского художника Фердинанда Ходлера.

Тема 13. История искусства стран Западной Европы конца XIX-начала XX века.

Фовизм.

Рубеж XIX-XX века - эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в высшую стадию своего развития – империализм. Революции и мировые войны XX столетия. Подъем национально-освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры.

Искусство XX века - переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово - видového состава изобразительного искусства. Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира. Тенденции развития современного мирового искусства – реализм, модернизм, постмодерн, масс-культура

Возникновение национальных школ, развитие международных движений. Образование крупных региональных общностей, соответствующих географическому делению стран света и создающих многоликую панораму национальных движений.

Диахронный и синхронный процессы развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения.

Художественные течения и группировки первой половины XX века. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к ультралевым лозунгам. Рост индивидуалистических тенденций, поиски художественных форм для отражения субъективного мировосприятия, культ самовыражения и утверждение принципа «свободы творчества».

Противоречивое развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX в. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности.

Группа «диких» (фовистов) во Франции - первое модернистское направление XX века. Основные представители: А. Матисс, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Вламинк, А. Марке, Ж. Руо, Морис Утрилло. Декоративная красочность, плоскостность коврового изображения, поиски композиционного и ритмического единства. Эстетические принципы искусства Анри Матисса - лидера и ведущего представителя фовизм.

Тема 14. История искусств стран Западной Европы начала XX века. Экспрессионизм.

Экспрессионизм в Германии и особенности его развития. Обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны. Создание в Германии первой школы дизайнера – Баухауз.

Группы «Мост» и «Синий всадник». Основные представители этих объединений. Роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени».

Творчество Отто Дикса. Социальная критика действительности. Тема войны в его произведениях живописи и графики.

Деятельность Георга Гросса и его антимилитаристские серии.

Творчество Кете Кольвиц и ее графические серии и циклы. Связь графики К. Кольвиц с прогрессивными революционными идеями эпохи. Скульптурные произведения Кольвиц.

Живопись и графика Отто Нагеля, его портреты и пейзажи.

Творчество бельгийского художника Франса Мазереля. Графические серии и живописные работы художника.

Скульптура Э. Барлаха, связь его искусства с народными корнями. Социальная тема скульптурных композиций. Монументальные произведения Барлаха.

Творчество Вильгельма Лембрука и особенности его образной трактовки в скульптурных произведениях.

Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Альберто Джакометти.

Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* – «жизненный»). Творчество Генри Мура – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура от реальных форм до абстрактных.

Творчество мастеров так называемой «парижской школы» (А. Модильяни, М. Шагал, Х. Сутин, М. Утрилло), создавших вариант «лирического экспрессионизма».

Тема 15. История искусств стран Западной Европы начала XX века. Кубизм, футуризм, абстракционизм.

Художественные особенности кубизма, интерес его представителей (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Гриз, Ж. Метсенже, Ф. Леже) к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Группы «Бато-Лавуар» и «Ла Пюто». Эволюция кубизма (аналитический и синтетический кубизм) к беспредметности.

Творчество Пабло Пикассо – художника, определившего лицо западноевропейского искусства в период между двумя мировыми войнами. Антивоенная тема в творчестве Пикассо.

Пуризм, его наиболее характерные представители: Ле Корбюзье, Шарлотта Перриан, Фернан Леже, Амеде Озанфан. Связь пуризма с конструктивизмом в архитектуре.

Футуризм и его художественные принципы. Декларации и манифесты. Основные представители футуризма: Маринетти, Умберто Боччиони, Прамполини, Д. Северини, Д. Балла, К. Карра). Культ урбанизма, эстетизация индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города.

«Метафизическая живопись» Джорджо де Кирико.

Тема 16. История искусств стран Западной Европы первой половины XX века.

Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм

Дадаизм и сюрреализм - новый этап в развитии искусства XX века. Возникновение дадаизма. Происхождение термина. Группа «Дада». Роль артистического клуба - кабаре «Клуб Вольтера». Основные теоретические и формальные принципы. Провозглашение антиэстетической программы контрискусства, отрицание враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности (М. Эрнс, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Г. Арп). Распространение дадаизма в европейских странах. Переход дадаизма на позиции сюрреализма.

История возникновения сюрреализма. Опора на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества Теория сюрреализма. Влияние философии интуитивизма А. Бергсона. Связь с философией Фрейда. Художественные принципы сюрреализма. Этапы развития. Опора на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества (М. Эрнст, Х. Миро, И. Танги, С. Дали, Л. Арагон, П. Элюар, Тзара, Танги, Эрнст, Магрит. Эволюция этого художественного направления. Издание журнала.

Творчество С. Дали как наиболее концентрированное выражение искусства сюрреализма.

Рост пессимистических и иррационалистических тенденций, наступление реакции после мирового экономического кризиса 1929-1930 гг.

Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Шагал. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер.

История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана – до позднейших разновидностей (супрематизм, абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.).

Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт).

Орфизм и «симультанные» окна Делоне.

К. Малевич - лидер живописного движения «супрематизм». Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. *supremus* - наивысший) - разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник). «Архитектоны» Малевича и их роль в развитии современной архитектуры. Общественная и педагогическая деятельность Малевича в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре.

В. Татлин - лидер русского авангарда начала XX века, живописец, график, скульптор и его влияние на развитие конструктивизма. Рельефная беспредметность. Создание абстрактных живописных рельефов, вышедших из картинной плоскости в реальное пространство и ставших трехмерными подборками из разных и по-разному обработанных материалов. Использование в коллажах таких материалов как дерево, металлы, стекло, штукатурка, картон, левкас и др.; обработка поверхности шпаклевкой, вапами, припорашивание пылью и другими способами. Близость с работами К. Малевича и живописностью В. Кандинского. Педагогическая деятельность во ВХУТЕМАСе.

Формирование Нью-йоркской школы или абстрактного экспрессионизма в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны.

Развитие различных форм беспредметного искусства. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников.

«Дриппинг» Джексона Поллока - один из методов живописи действия (или «живописи жеста»).

Марк Ротко - один из лидеров абстракционизма. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений.

Концепция автоматического письма. Г. Гартунг - представитель экспрессивной знакописи.

Марк Тоби – представитель абстрактной каллиграфии.

Тема 17. История демократического искусства стран Западной Европы и Америки XX века.

Скульптура XX века. Скульптура первой половины XX века. Развитие реалистических тенденций в скульптуре XX века. Ведущие мастера французской пластики первых десятилетий XX века.

Творчество Антуана Бурделя. Использование традиций античной, средневековой и ренессансной скульптуры. Поиски идеала возвышенной героической личности. Портреты Бурделя.

Аристид Майоль - выдающийся мастер французской скульптуры XX века. Классицистические черты в его искусстве. Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Образная значительность многих его произведений.

Шарль Деспю - мастер скульптурного реалистического портрета.

Формалистические течения во французской скульптуре. Александр Архипенко, связь его творчества с кубизмом.

Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. Эллис. У. Гроппер и другие мастера политической сатиры.

Творчество Рокуэлла Кента. Обращение художника к жизни народов Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его искусства в развитии американской живописи и графики.

Мастера демократического искусства в США: Э. Хоппер, Р. Сойер, А. Рефрежье. Развитие традиций бытового жанра, реалистического портрета и пейзажа в творчестве Эндрю Уайета.

Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О Кифф).

«Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджионализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри).

Развитие формалистических течений в английском искусстве XX века. Сочетание кубизма и экспрессионизма в творчестве Д. Гравта.

Модернистское течение неоромантизма (Сотерленд).

Произведения Генри Мура. Творчество Френсиса Бекона. Смесь элементов экспрессионизма с натуралистическими приемами.

Крупнейшие реалистические художники Англии XX века. Огастес Джон, его портреты и рисунки. Фрэнк Брэнгвин, его офорты и литографии. Тема труда в его искусстве. Плакаты Брэнгвина. Поль Хогарт и его графика.

Искусство стран Латинской Америки XX века. Искусство Мексики XX века. Влияние мексиканской буржуазно-демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства Мексики. Подъем художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки. Его связь с революционно – демократическим движением в этих странах.

Особенности мексиканского искусства. Его социальный пафос и широкое общественное значение. Выработка особой изобразительной системы, сочетающей символику и иллюстративность. Напряженная образная выразительность, обостренное чувство трагизма. Поиски новых образных и технических решений в сочетании с традициями национального искусства.

Развитие мексиканской графики. «Мастерская народной графики», демократический характер ее деятельности. Ведущие мастера: Мендес, Бустос, Хиггинс, Бельтран.

Монументальная живопись Мексики и ее крупнейшие представители. Фрески и мозаики мексиканских художников на темы истории страны, жизни и революционной борьбы мексиканского народа, его созидательной деятельности.

Творчество Хосе Ороско, эмоциональная направленность, символизм и экспрессионистические черты его искусства.

Творчество Давида Сикейроса. Социально - политическая направленность его искусства.

Творчество Диего Риверы. Повествовательный характер его работы, сочетание реализма и стилизации, связь с национальным искусством.

Неореализм в искусстве середины XX века. Рост прогрессивных демократических тенденций в европейском и американском искусстве 1940-1950-х годов. Реалистическое движение французских художников младшего поколения, их борьба за мир и демократию. Обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического искусства среди простых людей - крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. Произведения А. Фужерона, Б. Таслицкого, Ж. Мило, Салендра, Ф. Сальмона.

Политическая графика и карикатура Жана Эффеля.

Итальянское искусство после второй мировой войны. Творчество Ренато Гуттузо. Его живописные произведения и графические серии.

Произведения Армандо Пиццинато.

Творчество Джакомо Манцу. Работа над «Вратами смерти», серии скульптурных композиций, портреты.

Социально заостренные политические карикатуры Херлуфа Бидструпа.

Политическая и социально-сатирическая немецкая графика (А.В. Дреслер, К. Хуббух, К. Шеллеман).

Тема 18. История искусства стран Западной Европы и Америки второй половины XX - начала XXI века. Поп-арт и оп-арт, другие стилевые направления

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX в., как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «общества потребления», основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества. Реакционная сущность и основные формы «поп-культуры». Поп-арт в искусстве Европы и Америки (Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол, К. Олденбург).

Гиперреализм - одна из разновидностей современного натурализма (Р. Эстес, Ч. Клоуз, Д. Эдри).

Постмодернизм и трансавангард. Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Кризис авангарда в конце 1970-х годов. Зарождение нового постиндустриального общества. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus – «новый», «современный»). Термин «трансавангард» - (буквально «сквозь авангард», «по ту сторону авангарда») – более общее определение новых изменений в искусстве (термин ввел итальянский критик и историк искусства Акилле Бонито Олива).

Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения - определяющие черты живописи конца XX века.

«Новая волна» авангарда. Смыкание контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Основные формы современного антиискусства и его разновидности: «минимальное искусство» «искусство первичных структур», «концептуальное искусство». Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хеппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Трансавангард конца XX века. Основные тенденции и направления.

Тема 19. История древнерусского искусства.

Средневековье как часть феодальной общественно-экономической формации. Истоки древнего русского искусства. Восточные славяне и их предки. Появление первых произведений искусства (наскальная живопись, скульптура). Протославяне. Культура Триполья. Праславяне (модели солнечных колесниц, посуда, украшения). Археологические культуры славян (изделия из металла, дерева, керамики, жилища). Восточнославянские племена и их художественная культура. Предпосылки складывания древнерусской народности и государственности.

Искусство Киевской Руси (IX-начало XII в.). Утверждение системы феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство. Роль религии и церкви в средние века. Язычество и художественное творчество (устное народное творчество, скульптура, прикладное искусство, жилища и каменное зодчество). Принятие христианства и его воздействие на содержание произведений. Рост городов - очагов культуры. Национальные особенности градостроительной композиции, оборонительных и гражданских построек.

Монументализм культовой архитектуры. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищенский, Рождественский Антоньева монастыря и Георгиевский соборы в Новгороде. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.

Книга как единый художественный ансамбль (шрифт, заставки и концовки, миниатюры, обложка, оклады). Остромирово Евангелие. Изборник Святослава 1073 г.

Декоративно-прикладное искусство. Материалы и техники их обработки. Своеобразие орнамента и изобразительных мотивов.

Значение наследия Киевской Руси в истории русской, украинской и белорусской культур.

Русское искусство периода феодальной раздробленности (XII-первая треть XIII в.). Феодальная раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Выделение ряда крупных земель - местных очагов культуры: Владимиро-

Суздальская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Галицко-Волынская, Киевская, Черниговская.

Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Появление галицкой, новгородской, полоцкой, владими́ро-суздальской и других архитектурных школ. Складывание общерусского типа культовых зданий. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче. Аналогичные постройки (по археологическим данным) в Белгороде, Новгороде-Северском, Киеве, Путивле, Смоленске, Рязани, Юрьеве-Польском и др.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники XII в. в Кидекше и Переславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Дмитриевский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Монументальная живопись в Успенском и Дмитриевском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись (Богоматерь Боголюбская, Дмитрий Солунский, Спас «Златые власы» и др.).

Памятники прикладного искусства. Потир Юрия Долгорукого. Церемониальный топорик Андрея Боголюбского. Шлем Ярослава Всеволодовича (Мстислава Юрьевича).

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Достижения мастеров прикладного искусства. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия.

Древнерусское искусство середины XIII-первой половины XIV в. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Разгром городов - очагов культуры. Уничтожение художественных ценностей. Прекращение каменного зодчества на несколько десятилетий. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. Нарушение вековых торговых и культурных внутренних и внешних связей с другими странами.

Первые попытки восстановления культурных традиций в условиях ордынского ига. Продолжение деревянного строительства. Ремонт каменных храмов (церкви Бориса и Глеба в Кидекше и Ростове). Церковный собор 1274 г. и его роль в сохранении книжных традиций.

Возвышение новых культурных центров - Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы, церковь Николы на Липне в Новгороде, собор Снетогорского монастыря в Пскове).

Станковая живопись как ведущий вид искусства рассматриваемого периода. Становление и развитие местных художественных школ (новгородской - Фрески новгородских церквей Успения в Аркажах и Спаса на Нередице., ростовской, ярославской, тверской, псковской и др.).

Возвышение Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты (белокаменные Успенский и Архангельский соборы, церкви Спаса на Бору, Иоанна Лествичника; дубовая городская крепость). Роспись вновь созданных храмов русскими и византийскими художниками.

Формирование московской школы живописи (иконы Бориса и Глеба, Николы с житием, Спаса Оплечного, Спаса «Ярое Око» и др.; миниатюры Сийского Евангелия). Произведения декоративно-прикладного искусства (оклад Евангелия Симеона Гордого, мелкая пластика).

Древнерусское искусство второй половины XIV - первой половины XV в. Складывание основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль Москвы в консолидации общерусских сил в развитии русской культуры.

Градозащитная роль храмов. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Раннемосковская архитектура и ее вклад в формирование общерусского типа культовых зданий. Памятники архитектуры времени Куликовской битвы в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях. Церковь Николая в селе Каменское как особый тип сооружений.

Архитектура Новгорода и Пскова.

Усиление психологических характеристик и появление новых композиционно-пространственных решений в русском изобразительном искусстве.

Творческое содружество русских с византийскими и сербскими художниками. Новгородские фрески (церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волоотове поле). Феофан Грек и фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная живопись Москвы. Фрески Успенских соборов на Городке в Звенигороде и во Владимире, соборов Спасо-Андроникова и Рождественского Саввино-Сторожевского монастырей.

Иконы московской школы. Звенигородский чин. Создание так называемого «высокого иконостаса» (иконостасы Благовещенского собора Московского Кремля, Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, Васильевский). «Троица» Андрея Рублева.

Книжные миниатюры Евангелия Федора Кошки и Евангелия Хитрово, орнаменты русских книг. Замена терратологического стиля балканским и нововизантийским.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Тема 20. История искусства Российского государства (вторая половина XV - начало XVII в.).

Искусство Российского государства (вторая половина XV - начало XVII в.). Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса формирования культуры русской народности.

Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля. Идеино-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Постройка подобных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах. Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).

Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV - начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях; житийные иконы «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др.).

Книжная миниатюра второй половины XV - первой трети XVI в. Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Складывание общерусского стиля. Развитие центричного типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция (церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с. Остров, Рождества в с. Беседы, Богоявления в с. Красное и др.). Поиски сложных композиционных решений в архитектуре (церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади). Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм (Старый собор Донского монастыря, Преображенский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вяземах, Покрова в Рубцове). Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство...». Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского).

«Годуновская» (роспись церкви Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истома Савина и его сыновей) школы - основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства.

Древнерусское искусство XVII в. XVII столетие — время коренных социально-экономических и культурных преобразований. Русская культура на пороге Нового времени. Кризис средневекового мировоззрения. Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Усиление контактов между русскими землями и другими странами.

Развитие городов и их роль в процессе демократизации культуры переходного периода. Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки (Белгород, Тобольск и др.; Троице-Сергиев, Новодевичий, Донской и другие монастыри). Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Культовая архитектура. Усиление ее декоративности, включение ордерных элементов. Церковь Троицы в Никитниках. Шатровые храмы («Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, Рождества в Путинках). Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия». Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Местные особенности архитектуры (церковь Ильи Пророка, церковь Иоанна Предтечи в Толчкове). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII в. Нарышкинский стиль (церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове). Строгановская школа архитектуры (Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др.).

Развитие традиций т.н. «годуновской» (иконостас: церковь Ризоположения в Московском Кремле) и «строгановской» живописи в первой половине XVII в. Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве второй половины XVII в. «Слово к люботщателям иконного писания» Симона Ушакова, «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимировича. Станковая живопись (Симон Ушаков, Федор Зубов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов и др.). «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский).

Эволюция книжной миниатюры (Житие Антония Сийского, «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и др.). Становление портрета. Парсуны М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Тема 21. История русского искусства первой половины XVIII века.

Задачи искусства в условиях качественного перелома в русской культуре начала XVIII в. Общеввропейское и национально-специфическое в стадии перехода от средних веков к Новому времени. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения.

Петербург-город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам (Ж.-Б. Леблон, Д. Трезини). Повышение роли общественных зданий в ансамбле города (здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунсткамера). Светский облик церковных построек. Регулярность и классический ордер в архитектуре - черты метода искусства Нового времени. Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверти XVIII в. Стиль как явление искусства Нового времени. Многогостильность петровского искусства.

Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры (Б.К. Растрелли, И.Г. Таннауэр, Л. Каравакк). Искусство и наука. Повышение роли достоверной и документальной передачи реальных событий. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве (А. Шхонебек, П. Пикарт, А.Ф. Зубов).

Становление скульптуры как вида искусства. Панегирические тенденции и роль аллегории в петровском искусстве (фейерверки, конклюдии, декоративная и монументальная живопись). Образ человека Нового времени в портретной живописи первой трети XVIII в. (Преображенская серия, И. Никитин, А. Матвеев).

Русское искусство середины XVIII в. Расширение сферы нового искусства. Стабилизация процесса развития художественной культуры в условиях окончательного утверждения творческого метода Нового времени. Расцвет стиля барокко. Его основные особенности и национальная специфика. Синтез искусств в барочном ансамбле. Расцвет дворцового строительства. Ф.Б. Растрелли - выдающийся зодчий эпохи барокко.

Специфика московской архитектуры середины XVIII в. (Д.В. Ухтомский, И.Ф. Мичурин, А.П. Евлашев).

Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII в. Роль декоративной живописи и пластики в интерьере. Декорационная живопись и театр (Дж. Валериани). Эволюция натюрмортов. Городской пейзаж в гравюре (М.И. Махаев). Роль индивидуального мастерства в условиях преобладания универсального метода.

Творческий метод русских портретистов и отечественное художественное наследие. Новое и традиционное в портретах И.Я. Вишнякова. От парадного портрета к камерному (А.П. Антропов). Творчество крепостного живописца И.П. Аргунова. Иностранные живописцы в середине XVIII в (братья Г.Х. и И.Ф. Гроот, Л. Токке, П. Ротари). Рококо в русском искусстве.

Тема 22. История русского искусства второй половины XVIII века.

Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Осознание общественной значимости и действительности искусства. Теоретическое осмысление художественной жизни и деятельности. Классицизм - господствующий стиль второй половины XVIII столетия.

Периодизация и основные принципы классицизма в России. Роль Академии художеств в регулировании художественной жизни и воспитании новых кадров. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии.

Русская архитектура второй половины XVIII в. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества. В.И. Баженов - архитектор раннего классицизма. Эволюция от раннего классицизма к зрелому в творчестве М. Ф. Казакова. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ю.М. Фельтен). Петербургское творчество И.Е. Старова. Палладианство в России (Н.А. Львов, Дж. Кваренги, Ч. Камерон). Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.

Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И. Шубин - выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII - начала XIX в. (памятники Петру I Э.М. Фальконе, А.В. Суворову М.И. Козловского, Минину и Пожарскому И.П. Мартоса). Роль античного наследия в работах русских скульпторов второй половины XVIII в. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве. Специфика передачи легендарных и реальных событий прошлого в историческом рельефе и исторической живописи.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. (А.П. Лосенко, И.А. Акимов, Г.И. Угрюмов). Особенности русского бытового жанра (И.И. Фирсов, М. Шибанов, И.А. Ерменев).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Интимные портреты Ф.С. Рокотова. Типология и стилистика творчества Д.Г. Левицкого. В.Л. Боровиковский и русский сентиментализм.

Становление русского живописного пейзажа (Ф.Я. Алексеев, Сем. Щедрин). Предромантические тенденции в русской художественной культуре конца XVIII в.

Значение XVIII в. как первой стадии искусства Нового времени в России. Специфика национальной художественной традиции.

Тема 23. История русского искусства первой половины XIX века.

Первая половина XIX в. - время кризиса и разложения феодально-крепостнической системы. Рост патриотических настроений в стране в период Отечественной войны 1812 г. Восстание декабристов. Влияние декабристского движения на художественную культуру начала XIX в. Идея гуманизма, протеста против крепостничества в искусстве. Борьба передовых художников с консервативным академизмом, с салонным и буржуазно-мещанским искусством за демократический реализм.

Критический реализм и его определение. Новые задачи искусства на рубеже XIX и XX вв. Борьба течений в искусстве начала XX столетия.

Расцвет русской художественной культуры первой половины XIX в. Высокий классицизм в архитектуре и его представители: А.Н. Воронихин, К.И. Росси, В.П. Стасов. Кризис архитектуры в середине XIX в. (А.А. Монферран, К.А. Тон). Отражение в архитектуре ведущих идей времени.

Пути развития скульптуры. Успехи классицистической скульптуры в первую треть XIX в. (Ф.Ф. Щедрин, С.С. Пименов, В.И. Демут-Малиновский). Монументальные работы И.П. Мартоса. Произведения А.И. Терещенко, И.П. Витали, Б.И. Орловского, Ф.П. Толстого П.К. Клодта. Появление кризисных черт в искусстве ваяния и причины этого.

Академическая живопись в первой половине XIX в. Черты нормативности и сухости в классицистических произведениях А.И. Иванова, В.К. Шебуева и А.Е. Егорова.

Возникновение романтизма в русской художественной культуре. Творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина, С.Ф. Щедрина, М.Н. Воробьева.

А.Г. Венецианов и его школа как вневременная линия в русском искусстве. Появление черт, предвосхищающих реализм второй половины XIX в. Педагогическая система Венецианова.

Графика первой трети XIX в. Отражение в ней событий 1812 г. Графика художника-романтика А. Орловского.

Формирование русской демократической эстетики во второй трети XIX в. Стремление сохранить все положительное в классицизме и слить это с романтическим мироощущением. К.П. Брюллов и его произведения. «Последний день Помпеи». Портреты как высшее достижение искусства К. Брюллова.

А.А. Иванов. Его творческая эволюция. Картина «Явление Христа народу», ее идейный замысел. Влияние на художника эстетических взглядов Н.В. Гоголя и А.И. Герцена. Жанровые акварели как пример реалистических тенденций в живописи Иванова. «Библейские эскизы» как образец романтической линии в искусстве А.А. Иванова. Особенности идейной проблематики и художественного языка поздних произведений мастера. Значение творческого наследия А.А. Иванова.

Кризис академизма. Ф.А. Бруни.

П.А. Федотов - первый большой мастер критического реализма. Новаторство художника в области тем и их истолкование. Поздний Федотов. Внезапное обращение его к романтической жизни, причины этого. Критический реализм в русской графике.

А.А. Агин и его иллюстрации к «Мертвым душам».

Тема 24. История русского искусства второй половины XIX века.

Особенности художественной жизни России в пореформенный период. Эстетика Чернышевского и ее влияние на изобразительное искусство. Развитие критического реализма. Причины упадка архитектуры и скульптуры в этот период. «Бунт 14» и создание Товарищества передвижных художественных выставок. В.В. Стасов и П.М. Третьяков и их роль в становлении русского демократического искусства.

Искусство шестидесятников. Бесцензурная пресса и сатирическая журнальная графика (М.П. Шмельков, П.М. Боклевский).

Изобразительное искусство 1860-х гг. Связь с федотовской традицией. Воздействие литературы (Е.В. Неврев, В.В. Пукирев, И.М. Прянишников, В.И. Якоби). Обличительный характер их искусства. В.Г. Перов - крупнейший художник из поколения шестидесятников, тема «бедных людей» в его творчестве. Поиски типического в портретном искусстве Перова.

Историческая живопись 60-х годов XIX в. Влияние историков И.Е. Забелина, С.М. Соловьева на развитие исторической картины. Крупнейшие исторические живописцы 60-х годов (К.А. Флавицкий и В.Г. Шварц, Г.И. Семирадский, К.Е. Маковский). П.П. Чистяков - художник и выдающийся педагог. Основные принципы его педагогической системы. Школа Чистякова.

Творчество И.Н. Крамского. роль в создании образа положительного героя. Эстетические взгляды Крамского, их влияние на развитие изобразительного искусства. Поиски положительного идеала в жанровой живописи передвижников. В.М. Максимов, Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко, их стремление к полноте охвата жизни.

Н.Н. Ге. Его связь с романтическими традициями Брюллова и Иванова. Постановка философски-нравственных проблем в его исторических и библейски-евангельских картинах.

Упадок академической живописи.

Утверждение национального пейзажа в искусстве передвижников. А.К. Саврасов, М.К. Клодт, И.И. Шишкин - представители определенной линии пейзажной живописи, опирающейся на этюд с натуры. Ф.А. Васильев и А.И. Куинджи - представители сочиненного пейзажа. Связь этих мастеров с романтизмом.

Демократизация батального жанра в искусстве второй половины XIX века. Творчество В.В. Верещагина

Искусство 1880-1890-х гг. как вершина передвижнической живописи.

И.Е. Репин. Тематическое и идейное многообразие его творчества.

В.И. Суриков - исторический живописец. Особенности понимания истории художником. Живописно-пластический метод Сурикова.

Обращение к сказке и фольклору В.М. Васнецова. Новаторство художника в театральном-декорационном искусстве. В.Д. Polenov, завоевания художника в области колорита и пленэра.

Наиболее крупные скульпторы второй половины XIX в.: М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин и др.

Тема 25. История русского искусства конца XIX – начала XX века.

Общая характеристика сложной, но отмеченной высочайшими достижениями русской культуры рубежа столетий. Борьба за обновление художественного языка.

Стилистические направления и тенденции в русском изобразительном искусстве конца XIX - начала XX в. Широкое распространение пленэра, возросшая роль натурального этюда и этюдных форм. Импрессионизм и его национальные особенности.

Поиски стиля. Стилль модерн и его особенности. Тенденции символизма, выразившиеся в творчестве отдельных мастеров. Ведущая роль архитектуры в сложении этого стиля и менее определенная его выраженность в пластических искусствах. Основные задачи, художественный метод и национальные особенности «модерна» в русском изобразительном искусстве. Сближение различных форм художественного творчества - живописи, театра, музыки, поэзии, их общая направленность и одновременно, углубление специфики каждого вида искусства. Взаимопроникновение жанров. Стремление к синтезу искусств.

Архитектура рубежа XIX и XX вв. Возрождение архитектуры в этот период.

Ф.О. Шехтель - крупнейший представитель зодчества модерна. Интернациональный и национальный («неорусский») варианты модерна. Его представители.

Неоклассицизм в архитектуре как антитеза модерну (И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, А. В. Щусев и др.).

Скульптура конца XIX - начала XX в. Возрождение монументальной скульптуры П.П. Трубецким, Н.А. Андреевым и др. Искания А.С. Голубкиной, С.Т. Коненкова, А.Т. Матвеева и др.

Историческая живопись. Традиции русской исторической картины. Поиски национального в этом жанре. Творчество А.П. Рябушкина и С.В. Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический пейзаж А.М. Васнецова.

Роль пейзажа в искусстве конца XIX - начала XX в. Новое восприятие природы и поиски новых средств выражения (И.С. Остроухов).

Творчество И.И. Левитана - высший этап в развитии пейзажа-картины. Левитан - создатель пейзажа-настроения. Идейная значительность пейзажей художника. Влияние Левитана на развитие пейзажной живописи XX в.

К.А. Коровин - представитель русского импрессионизма. Его особенности. Импрессионизм в творчестве И.Э. Грабаря, К.Ф. Юона.

Другие направления пейзажной живописи, связанные с поисками эпического образа природы у А.А. Рылова, А.М.Васнецова.

В.А. Серов. Репинские традиции в его творчестве. Влияние методов П.П. Чистякова. Реализм и живописное новаторство ранних произведений художника. Поиски стиля в последующих произведениях Серова, сочетающиеся с психологической заостренностью в его портретах. Рисунки Серова и его графическое мастерство. Исторические композиции Серова - проблема монументальности и декоративности.

Портретная живопись 1890 - 1917 гг. в работах С.В. Малютина, О.Э. Бразза и др.

М.А. Врубель - крупнейший живописец русского модерна. Соприкосновения с символизмом в литературе. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Его романтические устремления.

Работа над образом Демона. «Пан», «К ночи», «Сирень» - произведения, отмеченные зрелостью художественной манеры живописца. Особенности художественной формы Врубеля. Рисунок, декоративные панно, театральные декорации. Работа Врубеля в области скульптуры и архитектуры.

В.Э. Борисов-Мусатов как представитель символического искусства второго этапа. Отсутствие обращения к литературным прототипам. Монументально-декоративные искания Борисова-Мусатова. Его последователи, художники «Голубой розы».

Мамонтовский художественный кружок и его художественные принципы. Декоративно-прикладное и декорационное искусство. Работы в этой области В.М. Васнецова, С.В. Малютина, К.А. Коровина, Е.Д. Поленовой, А.Я. Головина, М.А.Врубеля и др.

Кустарное дело в Талашкино. Развитие принципов мамонтовского кружка. Художники и их произведения, созданные в Талашкино. Неорусский стиль.

Тема 26. История русского искусства конца XIX –начала XX века.

Начало империалистического этапа в развитии капитализма в России. Мощный подъем рабочего движения, обусловивший последующие революционные события и крах самодержавной России. Революция 1905-1907 годов и ее значение для русской культуры. Реформа Академии художеств 1893-1894 годов, ее характер и результаты.

Основные художественные группировки в этот период. Художественные школы. Отражение в искусстве русской революции 1905-1907 гг.

Активизация художественной жизни России в конце XIX - начале XX века. Повышение интереса к искусству в широких кругах интеллигенции, увеличение количества меценатов.

Передача Третьяковской галереи городу Москве в 1894 году, открытие Русского музея в Петербурге в 1898 году, возникновение ряда художественных музеев в губернских центрах.

Первый и второй съезды русских художников (1894 и 1912 гг.).

Общий демократический подъем 1890-х - начала 1900-х годов - почва для развития передовой русской художественной культуры. Воплощение новых героев в живописи, графике, скульптуре.

Проблема реализма в русском искусстве конца XIX - начала XX века. Усложненность путей его развития, обусловленная сложными противоречиями в русской художественной культуре этого времени. Снижение интереса к социальной стороне изображаемой действительности и усиление лирического начала. Обостренное чувство живописно-пластической красоты мира.

Изменение в иерархии жанров искусства. Возрастание роли пейзажа, натюрморта, портрета, исторической картины и снижение интереса к бытовому жанру.

Бытовой жанр в живописи. Преодоление демократических традиций «младшими передвижниками». Появление новых приемов в живописи С.А. Коровина, С.В. Иванова, А.Е. Архипова, обусловившее их выход из «Товарищества...» и создание «Союза русских художников».

Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова. Живопись Ф.А. Малявина.

Н.А. Касаткин - художник российского промышленного пролетариата. Новаторский характер и жизненная основа его творчества, посвященного раскрытию образа русского рабочего класса. Серия работ о жизни и труде донецких шахтеров.

Жанровые картины Касаткина. Психологизм в решениях бытовой темы. Тема революционной борьбы в творчестве Касаткина в 1905-1907 гг.

Л.В. Попов (1873-1914). Русская деревня в творчестве Л.В. Попова. Образы революционных крестьян. Масштабность их пластической интерпретации.

Творчество Н.К. Рериха - художника, писателя, ученого, публициста и его сложные образно-символические философские идеи в искусстве.

Творчество А.Я. Головина и его роль станковым и театрально-декорационном искусстве.

Д.Н. Кардовский и его художественно-педагогическая деятельность.

Художественные объединения: «Товарищество передвижных художественных выставок», «Мир искусств», «Союз русских художников», «Новое общество художников» и др. Их роль в определении путей развития русского искусства. Издание многочисленных журналов по искусству.

Художественное объединение «Мир искусства» и под тем же названием журнал как крупное эстетическое явление русской культуры рубежа веков, утвердившее в искусстве новые вкусы и проблематику. Программа, идейно-эстетическое направленность объединения. Роль мирискусников в осмыслении древнерусского искусства и искусства XVIII века, в развитии русской книжной графики, театрально-декорационной живописи. Детская книга в творчестве мирискусников. Начало широкого эстетического движения, захватившего разнообразные области искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, музыка, театр), организация регулярных выставок произведений современных зарубежных и русских художников.

Пропаганда на страницах журнала художественных достоинств русской старины, особенно - красот классического Петербурга. Прославление памятников русской культуры и зодчества, стремление к повышению профессионального качества русской живописи, расширение и укрепление ее традиций, прежде всего - национальных, восходящих к мастерам XVIII- первой половины XIX века.

Обновление задач и приемов книжного искусства как одна из крупнейших заслуг объединения «Мир искусства». Забота мирискусников об оформлении книги в целом, включая шрифты, качество печати, общее полиграфическое исполнение изданий. Стремление обогатить отечественную полиграфию новейшими полиграфическими достижениями Запада. Участие в оформлении художественных журналов и книг.

Роль журнала в пробуждении внимания художников и зрителей к ценностям традиционных сфер художественной культуры - декоративно-прикладному искусству.

А.Н. Бенуа как живописец, график, театральный художник, критик и историк искусства.

Работы К.А. Сомова, Л.С. Бакста, М.В. Добужинский, его графика и театрально-декорационная живопись. Произведения И.Я. Билибина.

Дореволюционный период в творчестве Е.Е. Лансере, З.Е. Серебряковой, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Б.М. Кустодиева, А.Я. Головина, Н.К. Рериха.

Искусство в годы революции 1905-1907 гг. Графика революционных журналов. Участие в них И.Я. Билибина, Б.М. Кустодиева, Е.Е. Лансере, Д.Н. Кардовского и др.

Роль С. И. Дягилева (1872-1929) мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

Тема 27. История русского искусства начала XX века (искусство предреволюционных лет).

Влияние политической реакции на развитие русского искусства после поражения революции 1905-1907 гг. Роль собирателей Сергея Щукина и Ивана Морозова в формировании представлений о современном зарубежном искусстве в профессиональных художественных кругах российских столиц. Художественные течения и основные группировки художников.

«Союз русских художников» (1903-1923) - крупнейшее художественное объединение, его формирование, борьба за единую творческую направленность. Расширение рамок пейзажной темы, активное использование элементов жанра и натюрморта. Стирание граней между натурным этюдом и сочиненной картиной.

Дальнейшее развитие пленэрной живописи и использование достижений импрессионизма. Особенности композиции, живописи и колорита. Большая роль их художественного наследия в дальнейшем развитии русского искусства.

Творчество ведущих художников «Союза русских художников»: С.А. Виноградова, С.Ю. Жуковского, А.М. Васнецова, Л.В. Туржанского, И.Э. Грабаря, К.Ф. Юона, Н.П. Крымова, И.И. Бродского, А.А. Рылова, и других. Достижения художников-реалистов и утверждавших лучшие национальные традиции русского искусства в новых условиях начала столетия. Значение их творчества и педагогической деятельности для формирования русской художественной культуры XX века.

Художественное объединение «Голубая роза», его символистская направленность, обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля. Музыкально-ассоциативная линия символизма в творчестве П.В. Кузнецова, П. Уткина, Н. Милиотти, М.С. Сарьяна, Н.Н. Сапунова, Н.Н. Судейкина. Поиски выразительности через гротеск и цветовую интенсивность в искусстве Тонкость и декоративная красочность их живописных полотен.

Творчество К.С. Петрова-Водкина и его связь с новым «Миром искусства». Традиции русской иконописи и раннего Возрождения в его искусстве. Торжественность и символизм его образов, их монументальность. Национальная окрашенность искусства.

Художественное объединение «Бубновый взлет» и его творческие цели и задачи. Основные представители этого объединения: Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов, Александр Куприн и др.. Соединение традиций европейского постимпрессионизма и городского русского фольклора, осмысление опыта Сезанна, обращение к натюрморту, пейзажу, портрету. Поиски сугубой материальности, весомости в передаче изображаемых ими предметов как реакция на художественные течения в живописи начала XX века, внимание к живописной культуре своих работ. Сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Обращение к примитивизму как способ обретения непосредственности и целостности художественного восприятия

Художественные объединения: «Ослиный хвост», «Мишень» и их выставки. Примитивистские тенденции в творчестве их организаторов М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой. «Лучизм» Ларионова как одна из разновидностей абстракционизма.

Творчество Н.С. Гончаровой, обращение художницы к примитивизму и религиозному искусству, переосмысление опыта иконописи.

Творчество А. Шевченко, М. Ле-Дантю, К. и И. Зданевичей. Экспрессионистические тенденции в русской живописи 1910-х годов. Творчество М. Шагала. Аналитическое искусство П. Филонова.

«Союз молодежи» (1909-1916) - наиболее крупное объединение петербургского художественного авангарда, соединение с группой литературного футуризма.

Тема 28. История русского искусства 1917- 1921-х годов

Победа Великой Октябрьской социалистической революции. Начало новой эпохи в развитии отечественной и мировой художественной культуры. Проблема традиций и новаторства в развитии искусства. Многонациональный характер художественной культуры. Принципы периодизации русского искусства после революции 1917 г.

Первые мероприятия Советской власти в области культуры: декреты о национализации музеев, дворцовых собраний и частных коллекций, об охране памятников искусства и старины. Новые задачи музейного строительства. Перестройка художественного образования.

Основные черты искусства данного периода: обостренная идейно-политическая борьба, поиск новых изобразительных средств, адекватных новому содержанию.

Графика. Плакат. Ведущая роль агитационно-массового искусства в революционной мобилизации масс. Советский политический плакат, его возникновение, развитие, художественные особенности. Творчество Д.С. Моора, В.С. Дени. «Окна сатиры РОСТА» (В.В. Маяковский, М.М. Черемных, Д. Бедный).

Скульптура. Ленинский план монументальной пропаганды. Его цели, этапы реализации, историческое значение. Первые монументы, созданные Л.В. Шервудом, Н.А. Андреевым, С.Т. Коненковым, С.Д. Меркуровым, В.И. Мухиной, М.Г. Манизером и др.

Участие художников в оформлении массовых революционных празднеств, демонстраций, агитпоездов, рабочих клубов и т.п.

Живопись. Первые произведения живописи на революционную тему. Картины И.А. Владимирова, К.Ф. Юона, А.В. Морозова, Б.М. Кустодиева, А.А. Рылова, К.С. Петрова-Водкина. Символика, аллегория в живописи этих лет как выражение пафоса революционной эпохи.

Тема 29. История русского искусства 1917 - 1921-х годов. Художественные объединения и группировки.

Влияние художественных направлений начала XX века на послереволюционное искусство. Динамичное становление авангарда в русском искусстве: совмещение нескольких направлений в одном: кубизм и кубофутуризм.

Футуризм и начала абстракционизма. Казимир Малевич, Иван Клюн, Любовь Попова, Александра Экстер, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, Давид Бурлюк и др.

Постановка музыкальной драмы «Победа над Солнцем» (1913) как кульминация авангардных поисков 1910-х годов.

Создание по инициативе Луначарского и Горького «Пролеткульта» (1917). Анализ деятельности первых послереволюционных художественных объединений. Творческое соревнование различных объединений и групп. «Маковец» (1921-1926), в составе которого были В. Чекрыгин, Л. Жегин, Н. Чернышев, В. Фаворский, А. Фонвизин, А. Шевченко, С. Герасимов, философ - отец Павел Флоренский; «Жарцвет» (1923-1929), в него вошли мастера «Мир искусства»: М. Добужинский, А. Остроумова-Лебедева, К. Богаевский, М. Волошин, В. Фалилеев, и члены так называемого московского салона (М. Добров, И. Захаров, М. Харламов и др.); «Бытие», «НОЖ» (Новое общество живописцев), «Четыре искусства» (1924-1931), в который вошли живописцы П. Кузнецов, А. Кравченко, М. С. Сарьян, К. С. Петров-Водкин, Н. П. Ульянов, Тырса, Сорин и др., скульпторы Мухина, Матвеев, И. С. Ефимов, архитекторы (Жолтовский, Щусев, Щуко и др.

Организация в 1922 г. на основе Товарищества передвижных художественных выставок АХРР (Ассоциация художников революционной России, с 1928 г. - АХР - Ассоциация художников революции). Выработка магистрального пути развития социально активного искусства.

АХРР и ее борьба за возрождение реалистической сюжетной картины. Тематические выставки АХРР второй половины 1920-х гг. и их роль в консолидации реалистических творческих сил.

Возникновение ОСТ - «Общество станковистов» (1925). Роль лучших мастеров объединения - А. А. Дейнека, Ю. И. Пименов, Г. Г. Нисский - в отражении в станковой картине тем индустриализации страны.

ОМХ - «Общество московских художников» (1927), в его состав вошли П.П. Кончаловский, А.В. Куприн, И.И. Машков, А.В. Лентулов, С.В. Герасимов, А.А. Осмеркин, В.В. Рождественский, Р.Р. Фальк и др.

ОРС, ОМХ, РОСХ. ОМАРХ, РАПХ, «Октябрь» и др. История их возникновения, основные направления творчества, наиболее яркие представители. Дискуссия станковистов и производственников. Многочисленные выставки предреволюционных обществ ТПХВ, МТХ, «Мир искусства» и др.

К. Малевич и его художественно-педагогическая деятельность. Создание «УНОВИС» - «Утвердители нового искусства» (1919-1920), обосновавшиеся сначала на базе художественной школы Витебска (Малевич, Шагал, Лисицкий, Лепорская, Стерлигов и др.), а затем распространившиеся в другие города. На почве УНОВИСА в 1923 г. в Петрограде был создан ГИНХУК (Государственный институт художественной культуры). В Москве ИНХУК существовал еще с 1920 г.

Конструктивизм. В. Татлин, А. Родченко, Г. Клуцис, Эль Лисицкий, А. Веснин.

Эскизы костюмов и тканей Л. Поповой, В. Степановой и других.

Архитектурные проекты К. Малевича, Л. Лисицкого. Супрематизм в фарфоре.

Участие художников авангарда в художественной жизни после октябрьской революции. Теоретическая и педагогическая деятельность сотрудников ВХУТЕМАСа. Институт Художественной культуры (ИНХУК).

Тема 30. История русского искусства 1921-1932 годов.

Разгром иностранной интервенции и внутренней контрреволюции, переход к мирному строительству. Создание СССР. Резолюция ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925).

Развернутое наступление социализма во всех сферах жизни страны. Формирование нового, социалистического отношения к труду. Поиск положительного образа современника в литературе и искусстве этих лет - свободного труженика, героя-созидателя, героя-защитника социалистического Отечества. Юбилейные выставки, отразившие новую жизнь России: «Жизнь и быт рабочих» (1922), «Жизнь и быт Красной Армии» (1923), «Жизнь и быт народов СССР» (1926) и др.

Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932), создавших основу для организации единых творческих союзов.

Творчество И. И. Бродского - основоположника советской историко-революционной картины. Творчество М. Б. Грекова - основоположника советской батальной живописи. Развитие темы гражданской войны в творчестве К.С. Петрова-Водкина, А.А. Дейнеки, С.В. Герасимова. Воплощение исторической и батальной темы в живописи М.И. Авилова, Н.С. Самокиша, Г. К. Савицкого, П.М. Шухмина.

Отражение новых явлений действительности в бытовой живописи. Творческое освоение передвижнических традиций, преодоление проявлений схематизма, натурализма 1920-х гг. (Е.М. Чепцов, А.В. Моравов, Б.В. Иогансон и др.).

Портрет. Возрождение и развитие реалистических традиции в портретном творчестве С.В. Малютина, В.Н. Мешкова, И.И. Бродского и др. Типический, героизированный образ человека в портретах Г.Г. Ряжского.

Зарождение индустриального пейзажа в творчестве Б.Н. Яковлева. Поэзия природы в пейзажах И.Э. Грабаря, К.Ф. Юона, А.В. Куприна, Н.П. Крымова. Развитие жанра натюрморта в творчестве И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, К.С. Петрова-Водкина.

Скульптура. Задачи скульптуры по увековечению памяти героев революции, гражданской войны, выдающихся деятелей государства - в русле плана монументальной пропаганды.

Н.А. Андреев и его скульптурная и графическая «Лениниана»: ее историческая и художественная ценность. Создание типических образов людей в станковой серии И.Д. Шадра.

Новое понимание исторического образа - «Бульжник - оружие пролетариата».

Группа «Октябрь» А.Т. Матвеева. Первые крупные памятники В. И. Ленину в Ленинграде (у Финляндского вокзала - С.А. Евсеев, 1925) и на ЗАГЭС (И.Д. Шадр, 1927). Особенности воплощения новых художественных образов в творчестве И.М. Майкова, Б.Д. Королева, Л.В. Шервуда.

Портреты современников в творчестве В.В. Лишева, С.Д. Лебедевой, А.С. Голубкиной.

Графика. Особенности развития станковой и книжной графики 1920-х гг. Развитие политической карикатуры: растущая популярность сатирических журналов «Крокодил», «Безбожник у станка» и др.

Творчество В.Н. Дени, Б.Е. Ефимова, Ю.А. Ганфа, К.П. Ротова, М.М. Черемных. Журнальная графика и плакаты А. А. Дейнеки.

Станковая гравюра в творчестве А.П. Остроумовой-Лебедевой, И.Н. Павлова, В.Д. Фалилеева, В.А. Фаворского, А.И. Кравченко.

Графические портреты Г.С. Верейского. Книжная графика Е.Е. Лансере, Д.Н. Кардовского, Б.М. Кустодиева.

Архитектура. Проблемы развития советской архитектуры 1920-х гг. Сочетание традиций архитектурной классики с новыми творческими поисками в зданиях

И.В. Жолтовского, К.С. Мельникова, братьев Весниных. Создание новых типов жилых и общественных зданий - дворцов культуры, рабочих клубов, домов-коммун.

Работа А.В. Щусева над проектом Мавзолея В.И.Ленина - выдающегося произведения советской архитектуры.

Тема 31. История русского искусства 1933-1941 годов.

Решающий характер строительства народного хозяйства в стране. Значение Всесоюзных выставок «Художники РСФСР за 15 лет» (1935), «XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» (1938), «XX лет ОККА», «Индустрия социализма» (1939), выставок великих русских мастеров в ГТГ. Подъем национальных культур и обмен достижениями искусства (декады искусств советских республик). Литературные юбилеи А.С. Пушкина, Т.Г. Шевченко, Шота Руставели. Развитие художественного образования.

Образ человека - героя труда - центральная тема советской литературы и искусства этого периода. Восстановление тематической картины, психологически глубокого реалистического портрета, обращение ряда мастеров реалистическим средством пленэрной живописи. Творчество Б.В. Иогансона и его роль в развитии историко-революционной картины. Развитие ленинской темы. Картины И. И. Бродского, А. М. Герасимова, А. А. Рылова, И. Э. Грабаря. Жизнь и труд народа в творчестве А.А. Пластова, А.А. Дейнеки, Ю.И. Пименова, Т.Г. Гапоненко, К.Д. Трохименко и др. Обращение к принципам пленэризма в картинах С.В. Герасимова («Праздник в колхозе» и др.). Развитие жанра индустриального пейзажа (К.Ф. Юон, А.В. Куприн). Пейзажи М. С. Сарьяна, их национальные художественные особенности. Значение картины Ю. И. Пименова «Новая Москва».

Своеобразие решений портретного образа в работах А.М. Герасимова, П.Д. Корина, В.Н. Яковлева. Типизация образа современника у А.А. Самохвалова («Девушка в футболке»). Портретное творчество М.В. Нестерова.

Скульптура. Развитие монументальной скульптуры в синтезе с архитектурой (оформление станций метро, канала Москва-Волга, павильонов СССР на международных выставках, ВСХВ, украшение зданий театров и клубов, парков и стадионов). Памятники С.М. Кирову, Н.В. Томского, Т.Г. Шевченко и В.И. Ленину работы М.Г. Манизера. С.Д. Меркуров и его монументальные и портретные работы.

Портреты С.Д. Лебедевой. Поиск монументального образа - группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» (1937) как олицетворение страны. Портрет в творчестве В.И. Мухиной. Анималистическая скульптура (И.С. Ефимов, В.А. Ватагин).

Графика. Новый этап в развитии графики. Решающее значение реалистической книжной графики и ее успехи на выставках графики 1936 и 1941 гг.

Кукрыниксы, своеобразие их как творческого коллектива. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к произведениям А.М. Горького, А.П. Чехова, М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Д.А. Шмаринов - иллюстрации к произведениям Ф.М. Достоевского, А.М. Горького, А.Н. Толстого («Петр I»).

Е.А. Кибрик - иллюстрации к роману Р. Роллана «Кола Брюньон», Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель».

Книжная иллюстрация в творчестве С.В. Герасимова, Б.А. Дехтерева, Н.А. Тырсы.

Развитие книжной иллюстрации для детей (А.Ф. Пахомов, А.М. Каневский, В.В. Лебедев, В.Л. Конашевич). Книжная графика В.А. Фаворского.

Архитектура. Развитие градостроительства, реконструкция Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик. Первые линии Московского метрополитена.

Творчество И.А. Фомина, А.Я. Лангмана, К.С. Алабяна, А.Н. Душкина, Н.А. Ладовского, Б.М. Иофана, В.Г. Гельфрейха и др. Негативные явления в развитии архитектуры предвоенных лет (стремление к помпезности проектов).

Тема 32. История русского искусства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945-х годов).

Рост политического авторитета СССР как главной силы в победе над фашистской агрессией в минувшей войне. Новые задачи искусства. Создание Академии художеств (1947). I съезд художников СССР (1957). Всесоюзные художественные выставки первых послевоенных лет, на которых увидели свет многие произведения, начатые художниками в военные годы. Тема Победы и обретенного мирного труда - главная тема послевоенной живописи. Кукрыниксы («Бегство фашистов из Новгорода»), А.И. Лактионов («Письмо с фронта»), К.Ф. Юон («Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.»), Ю.М. Непринцев («Отдых после боя»), Д.П. Бубнов («Утро на Куликовом поле») и др. «Теория бесконфликтности» и ее критика. Пути преодоления мелкотемья и описательности в бытовой картине. Негативное влияние культа личности на развитие искусства (издержки комплиментарности, лакировки, холодной парадности в творчестве некоторых художников) и этапы преодоления этого влияния в искусстве.

Создание новых, обобщающих произведений на темы ратного подвига и мирного труда человека (картины художников студии им. М. Грекова - А.А. Пластова, А.А. Дейнеки, художников молодого поколения - Т. Н. Яблонской и др.). Бытовая живопись (Ф.П. Решетников, С.Г. Григорьев и др.).

Работа художников над созданием тематических картин, посвященных историко-революционным событиям, образу В.И. Ленина (картины В.А. Серова, Б.В. Иогансона, В.М. Орешникова, Г.С. Мелихова, С.В. Герасимова).

Портрет в послевоенной живописи С.А. Чуйкова, В.П. Ефанова, К.М. Максимова, П.Д. Корина, М.М. Божия, А.А. Абдуллаева.

Поиск эпической темы и лирических мотивов природы в пейзажах А.М. Грицаця, Н.Н. Ромадина, М.С. Сарьяна, У. Тансыкбаева, Э.Ф. Калныня, О.М. Зардаряна.

Скульптура. Поиски углубленно-психологического, пластически выразительного раскрытия образа современника в портретных работах Н.В. Томского, С.Т. Коненкова, В.Е. Цигаля, З.И. Азгура, Т.Э. Залькална, А.М. Саркисяна и др.

Тема 33. История русского искусства 1950-1960-х годов.

Активизация художественной жизни России на рубеже 1950-1960-х годов. Процесс интенсивного творческого развития изобразительного искусства. Всесоюзные съезды художников, на которых были подведены итоги прошедшего и определены пути дальнейшего развития искусства. Критика негативных явлений в искусстве конца 1940-х - начала 1950-х гг. Дискуссии о путях дальнейшего развития станковой картины, о проблемах стиля в современном искусстве Образование Союза художников РСФСР (1960).

Новые аспекты проблемы соотношения традиций и новаторства в искусстве. Многообразие жанров и творческих исканий. Расцвет художественной культуры национальных республик и своеобразие их искусства. Появление новые журналы по искусству - «Творчество», «Декоративное искусство СССР», «Художник» и новое издательство - «Художник РСФСР». Творческий обмен выставками с другими странами.

Новый уровень гражданственности мировосприятия художников. Многостороннее диалектическое осмысление современности и истории. Широта диапазонов пластически-стилевых тенденций. Их связь с творческим осмыслением разнообразного круга традиций отечественного и мирового искусства.

Живопись. Поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства.

Историко-революционная направленность в живописи 1960-1980-х гг.

Монументально-эпический замысел картин на современные, сюжеты. Обращение многих художников к триптиху, циклу картин, объединенных одной ведущей темой. Различия решений в зависимости от содержания и творческой индивидуальности авторов. Триптих «Коммунисты» Г.И. Коржева, полотна В.А. Серова, Ю.Н. Тулина, Е.Е. Моисеенко, Б.С. Угарова, В.К. Нечитайло, В.Г. Цыплакова, братьев Ткачевых, Л.А. Мууга, Г.Л. Геловани и др.

Новые искания в создании образов современников в бытовой и портретной живописи. «Суровый стиль» 1960-х гг. как реакция на «лакированность» художественного языка живописи предшествующего периода.

Особенности искусства 1960-х гг. в творчестве художников нового поколения. Художники П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Т. Садахов, Д. Жилинский, В. Иванов, М. Савицкий, братья А. и П. Смолины, П. Оссовский, А. Васнецов, Т. Нариманбеков, М. Аветисян и другие в поисках «правды жизни». Сдержанность, условность, обобщенность формы, отход от описательности. Героическое начало в произведениях. Особенности эмоционального строя картины, подчеркнутость авторской позиции, высказанной в произведении.

Суровая романтика и монументализация образов. Картины художников «сурового стиля»: А.Н. Андропова, П. Никонова, В.Е. Попкова, братьев Смолиных, П.П. Оссовского, Т.Т. Салахова, Г.М. Коржева, Е. Моисеенко.

Тема труда и индивидуальные особенности ее воплощения в бытовой картине мастеров разных поколений - А.А. Пластова, С.А. Чуйкова, Д.К. Мочальского, И. Клычева, У.М. Джапаридзе, И.А. Зариня, Э.К. Илтнера.

Д.К. Мочальский - автор цикла произведений, посвященных быту молодежи на целинных землях. Новизна сюжетов. Поиски характерных ситуаций, лиричность образных характеристик в живописных сериях

Ю.П. Кугач. Своеобразие жизни современной деревни - основная тема творчества. Скромность и нравственная чистота героев. Четкий рисунок, декоративный характер живописи, связь с высокими традициями русской жанровой картины.

В.К. Нечитайло. Живые образы тружеников села, обычно показанных в окружении родной природы. Серия портретов колхозников.

С.П. и А.П. Ткачевы - авторы большой серии картин о жизни деревни на различных исторических этапах. Психологизм образов, связь с традициями русской живописной школы конца XIX - начала XX веков.

1960-е годы - начало нового этапа в развитии монументального искусства. Обогащение образного содержания архитектурных сооружений, простых, строгих форм. Использование различных техник и новых материалов: цветного стекла, синтетических красок, декоративного цемента, керамики, металла и др. Поиски разнообразной композиции в интерьере и экстерьере зданий» живописные панно, витражи, вставки в скульптурное обрамление и т. д.

Тесная связь живописного оформления архитектуры с назначением, функцией и общим замыслом композиции зданий.

Оформление А. А. Дейнекой актового зала Московского университета на Ленинских горах. Мозаичный фриз с 60-ю портретами великих мыслителей прошлого. Серия мозаик. Монументальный размах и глубокое чувство материала. Декоративно-монументальный характер образного, цветового и композиционного строя.

Мозаичный фриз с гербами Союзных Республик для Дворца съездов (1961). Фасад нового здания санатория Совета Министров СССР в г. Сочи (1965).

А.А. Мыльников. Мастер монументальной и станковой живописи. Значительность идейного содержания, высокая культура цвета и формы в монументальных произведениях, выполненных в различных техниках: мозаичный портрет В. И. Ленина в наземном вестибюле Ленинградского метрополитена, оформление жесткого занавеса во Дворце съездов Московского Кремля (1962) и другие.

Тема 34. История русского искусства 1970-1980-х годов

Активные творческие поиски во всех областях изобразительного искусства. Роль Академии художеств СССР в деле подготовки новых творческих кадров. Систематическая организация молодежных выставок. Пропаганда творчества молодых мастеров в периодической печати и специальных изданиях.

Архитектура. Поиск новых выразительных средств, соответствующих новой строительной индустрии: и новым эстетическим запросам современности. Новое в понимании архитектурно-пространственного образа. Формирование современного стиля архитектуры в новых крупнейших городских ансамблях: Дворец съездов в Кремле, здание СЭВ, Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах (Москва), Ленинский, мемориальный комплекс в Ульяновске. Новые приемы архитектурно-пространственного проектирования (республики Прибалтики, Средней Азии). Новые кварталы Москвы.

Воплощение лучших черт человека в образах современников. Многоплановость психологических трактовок образов, расширение образной драматургии произведений.

Эволюция историко-революционного жанра в творчестве художников. Глубокое осмысление темы войны и солдатских судеб в произведениях Е.Е. Моисеенко, М.А. Савицкий. Борьба белорусского народа против фашистских захватчиков и партизанская тема - определяющее направление творчества художника. Строгий лаконизм композиции, сдержанный суровый колорит, экспрессивность образов, антифашистский цикл картин «Цифры на сердце» (1979).

Б.С. Угаров. Романтическое решение историко-революционных сюжетов. Героическое и песенно-лирическое начало полотен на тему Великой Отечественной войны. Лиричность портретов.

А.А. Мыльников. Драматизм картин, гуманизм и гражданственность образов в станковых произведениях 1970-1980-х годов. Утверждение вечных идеалов прекрасного в современных темах.

Осмысление темы связи поколений в произведениях В.Е. Попкова, А.Д. Романычева и других.

Творчество Т.Н. Яблонской, постановка философских проблем в произведениях, обращение к народным традициям.

Тематическое разнообразие и активные поиски средств художественной выразительности в творчестве художников, пришедших в искусство в 1970-е годы. Проблемы историзма и дискуссионный характер ряда произведений (Т. Назаренко, О. Булгакова и др.). Произведения О.П. Филатчева, Е.Б. Романовой и других молодых художников.

Портрет и его современное развитие в произведениях художников старшего поколения: П.Д. Корина, Т.Т. Салахова, В.М. Орешникова, Е.М. Широкова, Х.А. Якупова. Обогащение композиционных решений. Продуманный выбор ситуации, душевного состояния, позволяющих судить о творческой энергии, дерзании в труде, живой реакции на явления окружающего мира. Портреты В.Д. Рогозова, А.П. Левитина, А. А. Яковлева.

Расширение круга традиций, используемых художниками в жанре портрета. Поиски обобщенных образов современников в произведениях Я.Ю. Крыжевского, А. Учаева, Л.Н. Кирилловой, О.П. Филатчева и др.

Д.Д. Жилинский. Творческое осмысление традиций искусства итальянского Возрождения. Философско-гуманистическая направленность произведений.

Многообразие творческих поисков в пейзажной живописи. Развитие традиций лирического пейзажа: произведения А.М. Грицай, В.Ф. Стожарова, Б.Ф. Домашникова, Л.И. Бродской, Е.Г. Зверькова, Г.Г. Нисского.

Использование традиций содержательного эпически монументального пейзажа в создании картин Б.Я. Рязова, посвященных природе Сибири. Появление пейзажных серий, посвященных новостройкам. Поэтизация природы в пейзажах Е.И. Зверькова, В.М.

Сидорова, П. Т. Фомина. Современный индустриальный пейзаж в произведениях художников. Серия уфимских пейзажей А. В. Пантелеева и др.

Новые поиски «поэзии вещей» в современном натюрморте (В.Ф. Стожаров, А.Ю. Никич и др.).

Станковая пластика. Богатство творческих индивидуальностей скульпторов. Новые достижения в области портрета. Произведения З.М. Виленского, Б.Е. Каплянско, Н.Б. Никогосяна, Ю.Л. Чернова, О.К. Комова, Т. М. Соколовой и др.

Образ современника в скульптурных произведениях Н.В. Томского, Л.А. Кремневой, Б.А. Пленкина, Ю.Н. Лоховинина, Ю.Л. Чернова, Б.Е. Каплянско, В.Л. Рыбалко и др. Портреты В.Е. Цигаля, Н.В. Томского, А.Г. Пологовой, Т.Г. Чубаряна. Тематические композиции Е.А. Белашовой, М.Ф. Бабурина, Л.Ф. Ланкинена, Л.М. Давыдовой-Медене, А.Я. Бриедис, Ю.И. Микенаса.

Графика. Обобщение опыта предыдущих лет, создание больших графических циклов - характерное явление станковой графики современного периода. Графика Л.И. Ильиной, Б.П. Пророкова, А.М. Лаптева, Н.А. Пономарева, Ф.Д. Константинова.

Портреты Э.Я. Эйзмана, Г.Х. Рейндорфа, А.А. Ушина, Г.Ф. Захарова, И.В. Голицына.

Юмор и сатира в рисунках Л. Сойфертиса, Кукрыниксов, И.М. Семенова, Е.Е. Щеглова, художников ленинградского «боевого карандаша» - Ю.А. Ганфа, А.Г. Бродаты и др.

Успехи книжной графики. Создание ряда значительных циклов иллюстраций к произведениям классической и современной литературы. Работы В.А. Фаворского, Кукрыниксов, Д.А. Шмаринова, Е.А. Кибрика, А.М. Лаптева, А.М. Каневского, О.Г. Верейского, Д.А. Дубинского, Н.В. Кузьмина, В.Н. Горяева, В. и Л. Петровых, А.И. Макунайте.

Развитие книжной графики для детей (Ю.А. Васнецов, А.М. Лаптев, Е.М. Чарушин).

Художественная промышленность и развитие народных промыслов в 1960-1980 гг.

Тема 35. Монументальное искусство второй половины XX века.

Создание портретных памятников: А.М. Горькому В.И. Мухиной, адмиралу Нахимову в Севастополе Н.В. Томского, Маяковскому для Москвы А.П. Кибальникова, А.С. Грибоедову в Тбилиси М.К. Мерабишвили, Карлу Марксу для Москвы Л.Е. Кербеля, М.Ю. Лермонтову для Москвы И.Д. Бродского. Поэтичность и оригинальность замысла решения памятника Сергею Есенину. Произведения, посвященные трудовым подвигам советского народа: монумент в ознаменование выдающихся достижений в освоении космического пространства А.П. Файдыша, М.О. Барца, А.Н. Колчина, памятник Ю.А. Гагарину П.И. Бондаренко.

Монументальная и станковая скульптура в строительстве жилых и общественных сооружений нового типа. Проблемы синтеза искусств.

Успехи скульпторов-монументалистов в решении портретных памятников: А.С. Пушкину в Калинин и А.Г. Венецианову в Вышнем Волочке О.К. Комова, Н.С. Лескову в Орле Ю.Г. Орехова, Ю.Ю. Орехова, Ф.Э. Дзержинскому в Ленинграде В. Э. Горевского, С.А. Кубасова, А. Мицкевичу в Вильнюсе Г. Йокубониса, архитектору А. Таманяну в Ереване А. Овсепяна, Давиду Гурамишвили в Тбилиси М. Бердзенишвили и другие.

Монументально-мемориальные комплексы второй половины XX века. Группа «Сильнее смерти» Ф.Д. Фивейского. В.Е. Цигаль. Мемориал в Маутхаузене. Памятники Герою Советского Союза Генералу Д.М. Карбышеву (1962, Маутхаузен; 1979, Москва). Возвышенность решения, человечность и жизнеутверждающее начало, строгость пластики.

Памятники и мемориальные комплексы героям Великой Отечественной войны и жертвам фашизма: скульптурные ансамбли: «Воин-освободитель» Е.В. Вучетича (Берлин) и ансамбль на Мамаевом кургане (Волгоград), «Мать» Г.А. Йокубониса (Пирчюпис), «Мать-Родина» В.В. Исаевой (Пискаревское кладбище, Ленинград), ансамбли в Саласпилсе.

«Хатынь» в Белоруссии (Ю. Градов, В. Заилов, Л. Ланкинен, Л. Левин, С. Селиханов). Своеобразие мемориального комплекса «Аблинга» (группа народных мастеров Литвы).

«Брестская крепость - герой» А.П. Кибальникова и А.О. Бембеля, памятник героическим защитникам Ленинграда М. К. Аникушина и др. Эмоциональная насыщенность, строгость и величественность ансамблей.

Возросшая роль монументально-декоративной скульптуры в эстетическом преобразовании городской среды. Произведения Б.А. Свинина. Стремление средствами монументально-декоративной скульптуры воплотить важные темы.

Тема 36. История русского искусства конца XX - начала XXI века

Поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства. Многостороннее осмысление явлений современности. Проблемы отечественного искусства конца рубежной эпохи. Андеграунд и постмодернизм. Новые концепции и направления в искусстве. История нон-конформистского движения: закрытые и «бульдозерные» выставки. Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм.

Проблема традиции и новаторства. Влияние дизайна на современное изобразительное искусство.

Значительная активизация художественного процесса в стране. Количественное увеличение выставочной деятельности, расширение тематического уровня выставок, дискуссионный характер их обсуждений.

Международное значение отечественного искусства.

Практические занятия

№ п/п	№ и название темы дисциплины	№ и название практических занятий	Вид контрольного мероприятия
1	Тема 1. Введение в дисциплину. Виды и жанры изобразительного искусства.	Практическое занятие 1. 1. Живопись как вид изобразительного искусства. 2. Графика как вид изобразительного искусства. 3. Скульптура как вид изобразительного искусства. 4. Жанры живописи.	Опрос
2	Тема 2. История искусств первобытного общества	Практическое занятие 2. 1. Различные теории происхождения изобразительного искусства. 2. Изобразительное творчество в эпоху верхнего палеолита. 3. Искусство эпохи неолита и энеолита (медного века). 4. Искусство эпохи бронзового века и железа. 5. Мегалитические сооружения	Презентации, опрос

№ п/п	№ и название темы дисциплины	№ и название практических занятий	Вид контрольного мероприятия
3	<p>Тема 3. История искусств Древнего Египта.</p>	<p>Практическое занятие 3. 1.История изучения памятников Египта. 2.Мифология Древнего Египта. 3.Основные типы гробниц, сложившиеся в Древнем Египте. 4.Основные типы египетских храмов. Архитектурные ансамбли в Карнаке и Луксоре. 5.Развитие скульптурного портрета. Статуи богов и фараонов. 6.Творчество Тутмеса. Портреты Нефертити. Сравнительная характеристика. 7.Открытие гробницы Тутанхамона.</p>	<p>Рефераты Презентации Доклады, опрос</p>
4	<p>Тема 4. История искусств Древней Греции.</p>	<p>Практическое занятие 4. 1.Ордерная система. Основные типы греческих храмов 2.Основные типы вазовой живописи: чернофигурная и краснофигурная техники вазовой живописи. 3.Разработка проблемы движения в греческой пластике. Образ атлета в греческой пластике. 4.Монументальная скульптура эпохи эллинизма.</p>	<p>Презентации опрос Доклады рефераты</p>
5	<p>Тема 5. История искусств Древнего Рима.</p>	<p>Практическое занятие 5. 1.Росписи Этрусских усыпальниц 2.Скульптура Этрурии. 3.Римские храмы республиканского времени. 4.Культ предков и развитие портрета республиканского времени. 5.Римские архитектурные ордера. 6.Развитие римских форумов (форум Цезаря, Августа). 7.Триумфальные арки Древнего Рима. 8.Вилла и мавзолей Адриана. 9.Колоны Траяна и Адриана 10.Римские живописные стили.</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>
6	<p>Тема 6. История искусств Византии V- XII веков.</p>	<p>Практическое занятие 6. 1.Основные типы храмов раннехристианского искусства. 2.Фрески катакомб, круг и символика изображаемых сюжетов. 3.Мозаика IV-VI столетий в храмах Рима и Равенны. 4.Купольные центрические постройки в Константинополе. 5.Развитие иконописи в Византии. Символика иконы. 6.Византийская книжная миниатюра</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>

№ п/п	№ и название темы дисциплины	№ и название практических занятий	Вид контрольного мероприятия
7	<p>Тема 7. История искусств стран Западной Европы средних веков.</p>	<p>Практическое занятие 7. 1.Типы романских храмов, особенности их конструкции. 2.Готическая система конструкций. 3.Развитие французского витража. 4.Готическая скульптура 6.Английский готический храм и его отличительные особенности (соборы в Солсбери, в Линкольне, в Уэльсе).</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>
8	<p>Тема 8. История искусств стран Западной Европы эпохи Возрождения.</p>	<p>Практическое занятие 8. 1.Творчество художников Проторенессанса: Чимабуэ, Дуччо, Симоне Мартини, Паоло Учелло. 2. Скульптура художников Раннего Ренессанса: Л. Гиберти, Донателло, Вероккио. 3. Живопись Раннего Возрождения: Джотто, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Андреа Мантенья. 4.Архитекторы Возрождения: Браманте, Андреа Палладио, Виньола. 5. Венецианская живопись эпохи Возрождения: Джоржоне, Тициан. 6. Нидерландские художники эпохи Возрождения: братья ван Эйки, Рогир ван дер Вейден, Иероним Босх, Питер Брейгель «Мужицкий». 7.Живописные произведения А. Дюрера. 8. Живопись и графика Ганса Гольбейна – младшего.</p>	
9	<p>Тема 9. История искусств стран Западной Европы XVII - XVIII веков.</p>	<p>Практическое занятие 9. 1.Монументальная декоративная живопись барокко (Пьетро да Картона, Андреа Поццо, Гвидо Рени). 2.Творчество Антониса ван Дейка. 3.Развитие бытового жанра в искусстве Голландии XVII века. 4.Развитие натюрморта в искусстве Голландии XVII века. 5.Развитие пейзажного жанра в искусстве Голландии XVII века. 6.Произведения испанских художников: Хусепе Рибера, Франсиско Сурбаран, Бартоломео Эстебан Мурильо 7.Творчество Антуана Ватто. 8.Творчество Шардена. 9 Графические произведения У. Хогарта. 10. Портретная живопись английских художников: Гейнсборо, Рейндольса</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>

№ п/п	№ и название темы дисциплины	№ и название практических занятий	Вид контрольного мероприятия
10	Тема 10. История искусств стран Западной Европы конца XVIII - первой половины XIX века.	Практическое занятие 10. 1. Давид и его школа: Герен, Антуана Гро, Франсуа Жерар. 2. Творчество Ж. Энгра. 3. Творчество О. Домье. 4. Творчество Г. Курбе 5. Творчество Ф. Милле. 6. Художники-барбизонцы: Т. Руссо, Ж. Добиньи, Ж. Дюпре, К. Коро.	Рефераты Доклады Презентации опрос
11	Тема 11. История искусств стран Западной Европы второй половины XIX века (импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм)	Практическое занятие 11. 1. Творчество Дега. 2. Творчество О. Ренуара. 3. Творчество К. Моне. 4. Творчество К. Писсарро 5. Творчество Ж. Сера 6. Творчество П. Синьяка 7. Творчество Сезанна. 8. Рисунки Ван Гога. 9. Живопись Ван Гога. 10. Творчество П. Гогена. 11. Творчество А. Тулуз – Лотрека. 12. Произведения О. Родена.	Рефераты Доклады Презентации опрос
12	Тема 12. История искусств стран Западной Европы второй половины XIX века. Символизм.	Практическое занятие 12. 1. Творчество Гюстава Моро. 2. Творчество Пювис де Шаванна. 3. Творчество Одилона Редона. 4. Творчество Мориса Дени. 5. Творчество Пьера Боннара	Рефераты Доклады Презентации опрос
13	Тема 13. История искусств стран Западной Европы конца XIX - начала XX века. Фовизм	Практическое занятие 13. 1. Творчество Матисса. 2. Творчество Вламинка. 3. Творчество Р. Дюфи. 4. Творчество А. Дерена. 5. Творчество Руо. 6. Творчество Альбера Марке. 7. Творчество Утрилло.	Рефераты Доклады Презентации опрос
14	Тема 14. История искусств стран Западной Европы начала XX века. Экспрессионизм.	Практическое занятие 14. 1. Творчество Отто Дикса. 2. Деятельность Георга Гросса и его антимилитаристские серии. 3. Творчество Кете Кольвиц и ее графические серии и циклы. 4. Живопись и графика Отто Нагеля, его портреты и пейзажи. 5. Творчество бельгийского художника Франса Мазереля. 6. Скульптура Э. Барлаха, связь его искусства с народными корнями. 7. Творчество Вильгельма Лембрука.	Доклады Презентации опрос
15	Тема 15. История искусств стран Западной Европы начала XX века.	Практическое занятие 15. 1. Живописные эксперименты Пабло Пикассо. 2. Творчество Жоржа Брака.	Рефераты Презентации опрос

№ п/п	№ и название темы дисциплины	№ и название практических занятий	Вид контрольного мероприятия
	Кубизм, футуризм	3.Творчество Фернана Леже. 4.Особенности развития футуризма в Европе и России.	
16	Тема 16. История искусств стран Западной Европы первой половины XX века. Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм	Практическое занятие 16. 1.Творчество Сальватора Дали 2.Творчество Р. Магрит. 3.Творчество Танги. 4. Роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Теоретические труды В. Кандинского. 5.Творчество Франца Марка. 6.Супрематизм К. Малевича. 7.Творчество М. Шагала. 8.Творчество Пита Мондриана.	Рефераты Доклады Презентации опрос
17	Тема 17. История демократического искусства стран Западной Европы и Америки XX века.	Практическое занятие 17 1.Творчество А. Майоля. 2.Творчество А. Бурделя. 3.Творчество Ш. Деспю. 4.Творчество Э. Барлаха. 5.Творчество Лембрука. 6.Творчество Кете Кольвиц 7. Творчество Ф. Мазереля. 8. Творчество А. Фужерона. 9.Творчество Ренато Гуттузо. 10.Творчество Армандо Пиццинато. 11.Творчество Джакомо Манцу. 12.Творчество Э. Уайета. 13.Творчество Мендеса 14.Творчество Д. Риверы. 15.Творчество Д. Сикейроса. 16.Творчество Х. Ороско.	Рефераты Доклады Презентации опрос
18	Тема 18. История искусств стран Западной Европы и Америки второй половины XX - начала XXI века. Поп-арт и оп-арт, другие стилевые направления	Практическое занятие 18. 1.Поп-арт в искусстве Европы и Америки. 2.Гиперреализм как направление 3.Минимальное искусство. 4.Искусство первичных структур. 5.Концептуальное искусство. 6.Хеппенинги и перформанс	Рефераты Доклады Презентации опрос
19	Тема 19. История древнерусского искусства.	Практическое занятие 19. 1.Монументальная живопись Новгорода XII-XV вв. 2. Сюжеты и стилистические особенности новгородской иконописи XII-XV вв. 3.Монументальная живопись Пскова XII-XV вв. 4.Иконы Древнего Пскова XII-XV вв. 5.Творчество Феофана Грека.	Рефераты Доклады Презентации опрос
20	Тема 20. История искусства Российского государства (вторая половина XV – начало XVII в.).	Практическое занятие 20. 1.Творчество Андрея Рублева. 2. Строгановская школа живописи. 3.Дионисий и его школа. 4.Иконопись XVII в. Творчество	Рефераты Доклады Презентации опрос

№ п/п	№ и название темы дисциплины	№ и название практических занятий	Вид контрольного мероприятия
		Симона Ушакова 5.Монументальная живопись XVII в. 6.Церковь Троицы в Никитниках.	
21	Тема 21. История русского искусства первой половины XVIII века.	Практическое занятие 21. 1.Графика петровского времени. Творчество братьев Зубовых. 2.Архитектура Москвы первой трети XVIII века. 3.Архитектура Доменико Трезини. 4.Портретная живопись петровского времени. 5. Скульптура первой половины XVIII века. Произведения Б.-Ф.Растрелли. 6. М.В. Ломоносов и его роль в развитии русского искусства XVIII века.	Рефераты Доклады Презентации опрос
22	Тема 22. История русского искусства второй половины XVIII века.	Практическое занятие 22. 1.Творчество Ф. Шубина. 2.Творчество М. Козловского. 3. Сравнительный анализ двух конных памятников Петру I. 4. Историческая живопись второй половины XVIII века. 5. Портретная живопись второй половины XVIII века. 6. В.В. Растрелли и русское барокко	Рефераты Доклады Презентации опрос
23	Тема 23. История русского искусства первой половины XIX века.	Практическое занятие 23. 1.Творчество А. Захарова. 2.Творчество А. Воронихина. 3.Творчество В. Стасова. 4.Творчество К. Росси. 5.Застройка Москвы после пожара 1812 года. Творчество О. Бове. Братья Григорьевы, Жилярди. 4.Творчество И. Мартоса. 5.Творчество Ф. Толстого. 6.Творчество О. Кипренского. 7.Творчество В. Тропинина. 8.Творчество А. Венецианова. 9. Творчество П. Федотова.	Рефераты Доклады Презентации опрос
24	Тема 24. История русского искусства второй половины XIX века.	Практическое занятие 24. 1.Творчество В. Перова. 2.Творчество И. Крамского. 3.Жанровая живопись передвижников (Максимов, Маковский, Мясоедов, Савицкий и др.). 4.Пейзажная живопись передвижников (Шишкин, Саврасов, Левитан, Поленов) 5.Творчество И. Репина. 6.Творчество В. Сурикова. 7.Творчество В. В. Верещагина. 8.Творчество М. Антокольского.	Рефераты Доклады Презентации опрос

№ п/п	№ и название темы дисциплины	№ и название практических занятий	Вид контрольного мероприятия
		9.Творчество В. Васнецова. 10. Творчество Н.Н. Ге.	
25	Тема 25. История русского искусства конца XIX – начала XX века. Стиль модерн.	Практическое занятие 25. 1. Бытовая живопись, произведения С.А. Коровина, С.В. Иванова, А.Е. Архипова, Л.В. Попова 2.Творчество М.В. Нестерова. 3.Живопись Ф.А. Малявина. 4.Творчество Н.А. Касаткина. 5.Д.Н. Кардовский и его художественно-педагогическая деятельность.	Рефераты Доклады Презентации опрос
26	Тема 26. История русского искусства конца XIX – начала XX века.	Практическое занятие 26. 1.Творчество А.Н. Бенуа. 2.Творчество К.А. Сомова. 3.Творчество Л.С. Бакста. 4. Творчество М.В. Добужинского. 5.Произведения И.Я. Билибина. 6.Творчество З.Е. Серебряковой. 7.Творчество Б.М. Кустодиева. 8.Творчество А.Я. Головина. 9.Творчество Н.К. Рериха. 10.С.И. Дягилев и его русские сезоны.	Рефераты Доклады Презентации,
27	Тема 27. История русского искусства начала XX века (искусство предреволюционных лет)	Практическое занятие 27. 1.Пейзажная живопись начала XX века, произведения С.А. Виноградова, С.Ю. Жуковского, Л.В. Туржанского, И.Э.Габаря, К.Ф. Юона, Н.П. Крымова, А.А. Рылова, и других. 2.Музыкально-ассоциативная линия символизма в творчестве П.В. Кузнецова, П. Уткина, Н. Милиотти, М.С. Сарьяна, Н.Н. Сапунова, Н.Н. Судейкина. 3. Деятельность «бубнововалетцев»: П. Кончаловского, И. Машкова, Р. Фалька, А. Лентулова, А. Куприна и др.. 4. Творчество М. Ларионова и его теория «лучизма» 5. Творчество Н.Гончаровой.	Доклады Презентации Опрос
28	Тема 28. История русского искусства 1917- 1921-х годов	Практическое занятие 28. 1.Плакаты Д.С. Моора, 2. Плакаты В.С. Дени. 3.«Окна сатиры РОСТА» 4. Первые монументы, созданные 1920-е годы 5. Живопись на революционную тему.	Рефераты Доклады Презентации опрос

№ п/п	№ и название темы дисциплины	№ и название практических занятий	Вид контрольного мероприятия
29	<p>Тема 29. История русского искусства 1917-1921-х годов. Художественные объединения и группировки.</p>	<p>Практическое занятие 29 1.Деятельности первых послереволюционных художественных объединений. 2. АХРР и его роль в развитии русского искусства довоенного периода. 3.Возникновение ОСТ и его роль в развитии станковой картины на индустриальные темы. 4. Создание «УНОВИС» и его роль в развитии русского искусства в послереволюционное время.</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>
30	<p>Тема 30. История русского искусства 1921-1932 годов.</p>	<p>Практическое занятие 30. 1.Творчество И.И. Бродского 2.Творчество М. Б. Грекова 3.Творчество К.С. Петрова-Водкина, 4. Творчество А.А. Дейнеки, 5.Творчество С.В. Герасимова. 6. Развитие бытового жанра. 7.Развитие индустриального пейзажа. 8.Развитие скульптуры. 9.Развитие станковой графики. 10. Развитие книжной графики.</p>	<p>Доклады Презентации опрос</p>
31	<p>Тема 31. История русского искусства 1933-1941 годов.</p>	<p>Практическое занятие 31. 1.Творчество Б.В. Иогансона и его роль в развитии историко-революционной картины. 2.Развитие портретного жанра. 3.Развитие монументальной скульптуры. 4. Развитие книжной графики. 5.Развитие книжной иллюстрации для детей в 30-40 е г. XX века.</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>
32	<p>Тема 32. История русского искусства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945-х годов).</p>	<p>Практическое занятие 32. 1.Развитие плаката в годы войны. 2.Живопись в годы Великой Отечественной войны. 3.Скульптура в годы Великой Отечественной войны. 4. Станковая графика в годы Великой Отечественной войны</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>
33	<p>Тема 33. История русского искусства 1950-1960-х годов.</p>	<p>Практическое занятие 33. 1.Историко-революционная тема в творчестве художников в 1960-е годы 3. Творчество П. Корина 4.Произведения художников «сурового стиля». 5. Творчество В. Попкова. 6. Творчество В. Иванова. 7. Творчество Д. Жилинского. 6. Творчество Г. Коржева. 8. Творчество А. Пластова. 9. Творчество А. Дейнеки.</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>

№ п/п	№ и название темы дисциплины	№ и название практических занятий	Вид контрольного мероприятия
34	<p>Тема 34. История русского искусства 1970-1980-х годов</p>	<p>Практическое занятие 34. 1.Творчество М.А. Савицкого. 2. Творчество Б.С. Угарова. 3. Творчество А.А. Мильникова. 4. Творчество Т.Н. Яблонской 5. Произведения О.П. Филатчева, Е.Б. Романовой и других молодых художников. 6.Портрет и его современное развитие в произведениях художников старшего поколения: П.Д. Корина, Т.Т. Салахова, В.М. Орешникова, Е.М. Широкова, Х.А. Якупова. 7. Развитие пейзажа в 1960-1970-е г. 8. Новые поиски «поэзии вещей» в современном натюрморте (В.Ф. Стожаров, А.Ю. Никич и др.). 9.Скульптура 1960-1970-х г. 10.Графика 1960-1970-х г.</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>
35	<p>Тема 35. Монументальное искусство второй половины XX века.</p>	<p>Практическое занятие 35. 1.Создание портретных памятников второй половины XX века 2. Развитие монументально-мемориальных комплексов второй половины XX века. 3.Памятники и мемориальные комплексы героям Великой Отечественной войны и жертвам фашизма.</p>	<p>Рефераты Доклады Презентации опрос</p>
36	<p>Тема 36. История русского искусства конца XX - начала XXI века</p>	<p>Практическое занятие 36 1.Андеграунд и постмодернизм. 2.Новые концепции и направления в искусстве. 3.История нон-конформистского движения. 4.Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм. 5.Проблема традиции и новаторства. Влияние дизайна на современное изобразительное искусство.</p>	

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» используются учебно-методические пособия разработанные преподавателями вуза, а также учебная литература по дисциплине «История искусств», размещенная в электронной библиотечной системе biblioclub.ru.

1. История изобразительного искусства Западной Европы
Режим доступа: bibliotekar.ru/Искусство/1.htm
2. Древнерусское и русское искусство.
Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/Civilization/096.html>
3. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч..
Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015
Режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649&sr=1>
4. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч..
Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015
Режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650&sr=1>
5. Стендаль. История живописи в Италии. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015
Режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274591&sr=1>

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В учебной дисциплине компетенции ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, формируются в 1, 2, 3, 4 семестрах учебного года, на первом и втором этапе освоения образовательной программы (ОПОП).

В рамках учебной дисциплины «История искусств» выделяются 4 этапа формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает формирование компонентов компетенций с использованием различных форм контактной (аудиторной) и самостоятельной работы:

Компоненты компетенции «знать» формируются преимущественно на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы студентов с учебной литературой

Компоненты компетенции «уметь» и «владеть» формируются преимущественно на практических занятиях

Результат текущей аттестации обучающихся на этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Таблица 6.1. Этапы и планируемые результаты освоения компетенций в процессе изучения учебной дисциплины

Компетенция по ФГОС ВО	Этапы в процессе освоения дисциплины	Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе		
		Знать	Уметь	Владеть
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	Этап 1: Темы: 1-9	историю культуры и искусств; классификацию видов искусств;	системно анализировать различные художественно-культурные концепции и тенденции в истории искусства на разных исторических этапах;	приемами и методами научного анализа художественных явлений;
	Этап 2: Темы: 10-18	тенденции развития современного мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне;	характеризовать основные проблемы истории искусства, являющиеся предметом исследования; описывать,	навыками целостного подхода к анализу проблем истории искусства;

Компетенция по ФГОС ВО	Этапы в процессе освоения дисциплины	Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе		
		Знать	Уметь	Владеть
			характеризовать и анализировать творчество ведущих мастеров искусства;	
	Этап 3 Темы: 19-27	основы построения эффективной презентации; требования к написанию рефератов о творчестве ведущих мастеров архитектуры, живописи, скульптуры, об основных тенденциях изобразительного искусства;	применять теоретические знания в процессе решения задач профессиональной деятельности;	способами ориентации в профессиональных источниках информации (научные труды по истории искусства, журналы, сайты);
	Этап 4 Темы: 28-36	школы современного искусства и дизайна; основы и способы эффективной коммуникации;	готовить презентации с использованием стандартных компьютерных программ; решать задачи, тесты;	художественно-образовательными порталами;
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию	Этап 1: Темы:1-9	особенности и периодизацию развития истории искусства;	анализировать процессы и явления, происходящие в искусстве и художественной жизни общества;	понятийно-категориальным аппаратом в области истории искусств;
	Этап 2: Темы: 10-18	основные официальные сайты, представляющие объективные данные, информацию по профилю приобретаемой специальности;	своевременно выполнять домашние задания	навыками организации групповой и индивидуальной работы;
	Этап 3: Темы:	структуру и типологию композиционных средств,	выделять мировоззренческие аспекты в повседневной	способами совершенствования

Компетенция по ФГОС ВО	Этапы в процессе освоения дисциплины	Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе		
		Знать	Уметь	Владеть
	19-27	их взаимодействие;	практическо-профессиональной жизни;	профессиональных знаний и умений;
	Этап 4: Темы: 28-36	цвет и цветовую гармонию способы самостоятельного получения учебной и профессиональной информации;	распределять время, отведенное на выполнение заданий в аудиторной работе;	навыком сбора и обработки данных и информации для выполнения письменных работ и участия в интерактивных формах занятий;
ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	Этап 1: Темы:1-9	отстаивать свою точку зрения, проявляя принципиальность в дискуссиях;	отстаивать свою точку зрения;	способами установления контактов и поддержания технологиями приобретенных знаний;
	Этап 2: Темы: 10-18	аргументировать высказывания и выводы по проблеме;	проявлять принципиальность в дискуссиях;	навыками ведения дебатов и дискуссий;
	Этап 3: Темы: 19-27	анализировать явления искусства во взаимосвязи с историческими процессами;	анализировать явления искусства во взаимосвязи с историческими процессами; понимать проблемы идейно- художественного содержания при анализе конкретных ситуаций в культуре и искусстве;	навыками самооценки, самоконтроля;
	Этап 4: Темы: 28-36	понимать проблемы идейно-художественного содержания при анализе конкретных ситуаций в культуре и искусстве;	аргументировать высказывания и выводы по проблеме;	навыком подготовки к зачету, экзамену;
ОПК-2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	Этап 1: Темы:1-9	основные закономерности историко-культурного развития человека и изобразительного искусства в обществе;	учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в которых протекают художественные процессы;	способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, художественно-

Компетенция по ФГОС ВО	Этапы в процессе освоения дисциплины	Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе		
		Знать	Уметь	Владеть
				образовательные порталы);
	Этап 2: Темы: 10-18	эволюцию основных видов и жанров изобразительного искусства; сущность и структуру художественных процессов в обществе;	проектировать интерактивные курсы с использованием последних достижений наук;	способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
	Этап 3: Темы: 19-27	сущность и структуру художественных процессов в обществе; тенденции мирового историко-художественного и культурного процессов;	анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;	способами совершенствования профессиональных знаний и умений;
	Этап 4: Темы: 28-36	особенности современного этапа развития изобразительного искусства;	выявлять новые тенденции в современной художественной жизни;	способами установления контактов взаимодействия с другими субъектами художественно-образовательного процесса;

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения учебной дисциплины представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этапы	Результат обучения ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2 (описание результатов представлено в таблице 1)	Критерии и показатели оценивая критерии и показатели результата обучения по дисциплине (модулю)				Контрольные задания, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
		2 (неуд)	3 (уд)	4 (хор)	5 (отл)	
1 этап	Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Контрольная работа
	Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	Навыки	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
2 этап	Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Контрольная работа
	Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	Навыки	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
3 этап	Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Контрольная работа
	Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	Навыки	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

4 этап	Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Контрольная работа
	Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	Навыки	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета (1, 2, 3 семестры) и экзамена (4 семестр)

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

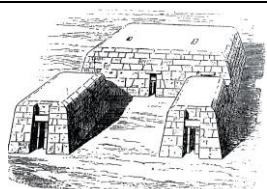
6.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования компетенций

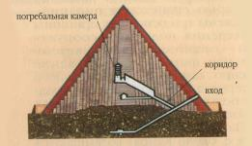

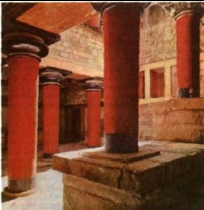

Контрольная работа

1. Особенности развития архитектуры Древнего Египта. Типология и эволюция заупокойных сооружений и культовых храмов.
 2. Романские культовые сооружения Франции. (Архитектура Клюнийского аббатства и другие сооружения).
 3. Творчество Сандро Боттичелли.
 4. Контрольные иллюстрации.
- а) **Тема: «Виды и жанры изобразительного искусства».** Определить жанр, период, эпоху, культуру, автора и название произведений.

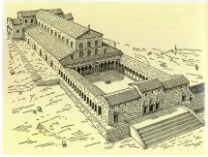
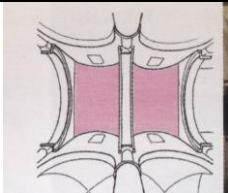
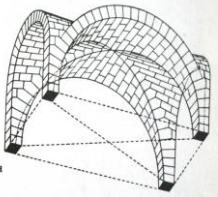
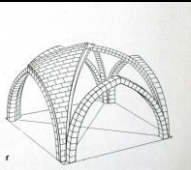

			
			
			

б) **Раздел «Искусство Древнего мира».** Определить период, эпоху, культуру, имя автора и название произведений.

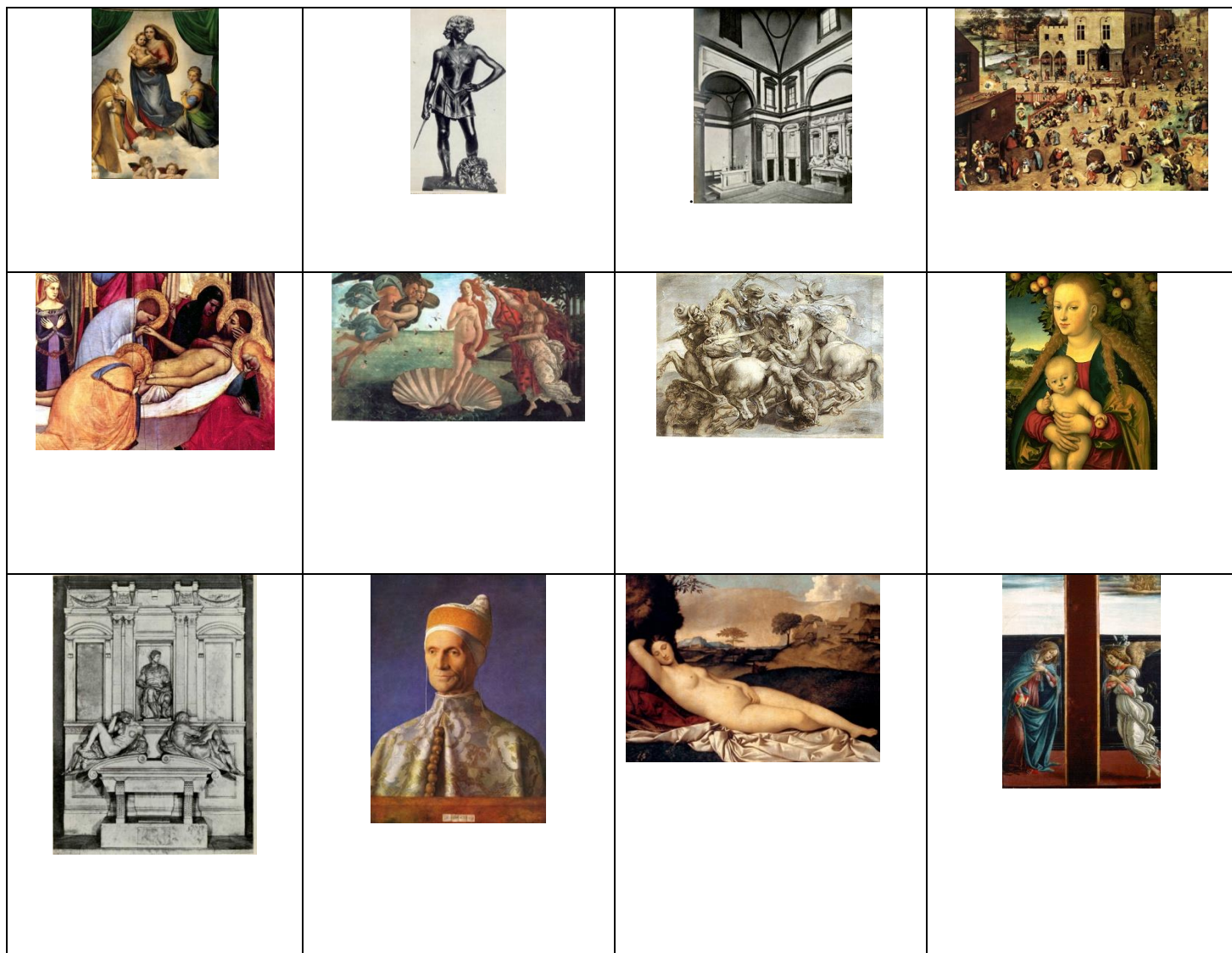
			
---	---	--	---

в) Раздел «Искусство средних веков». Определить период, эпоху, культуру, название произведений, стиль

г) Раздел «Искусство эпохи Возрождения». Определить период, эпоху, культуру, имя автора и название произведений.

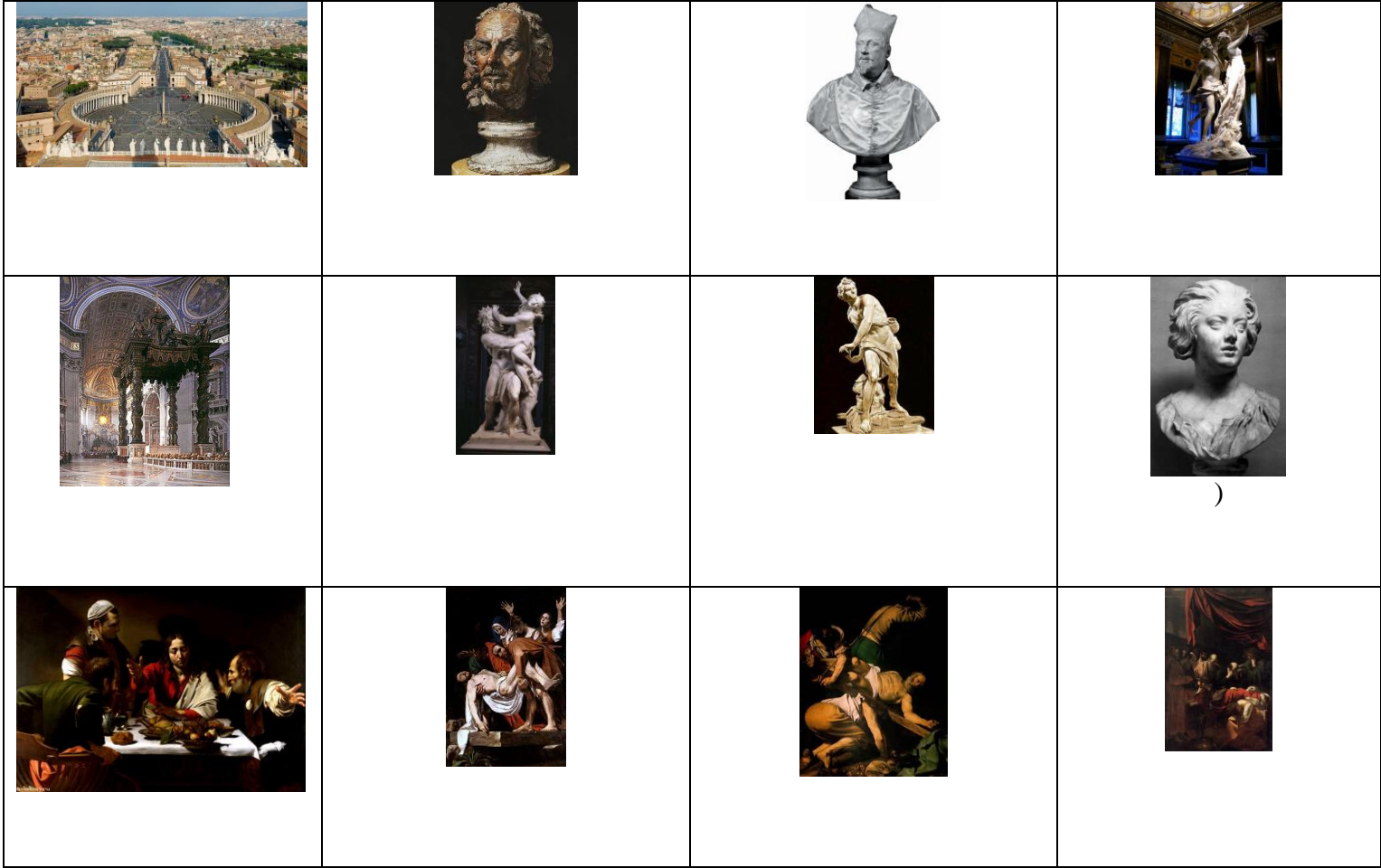

6.3.2. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего II этап формирования компетенций

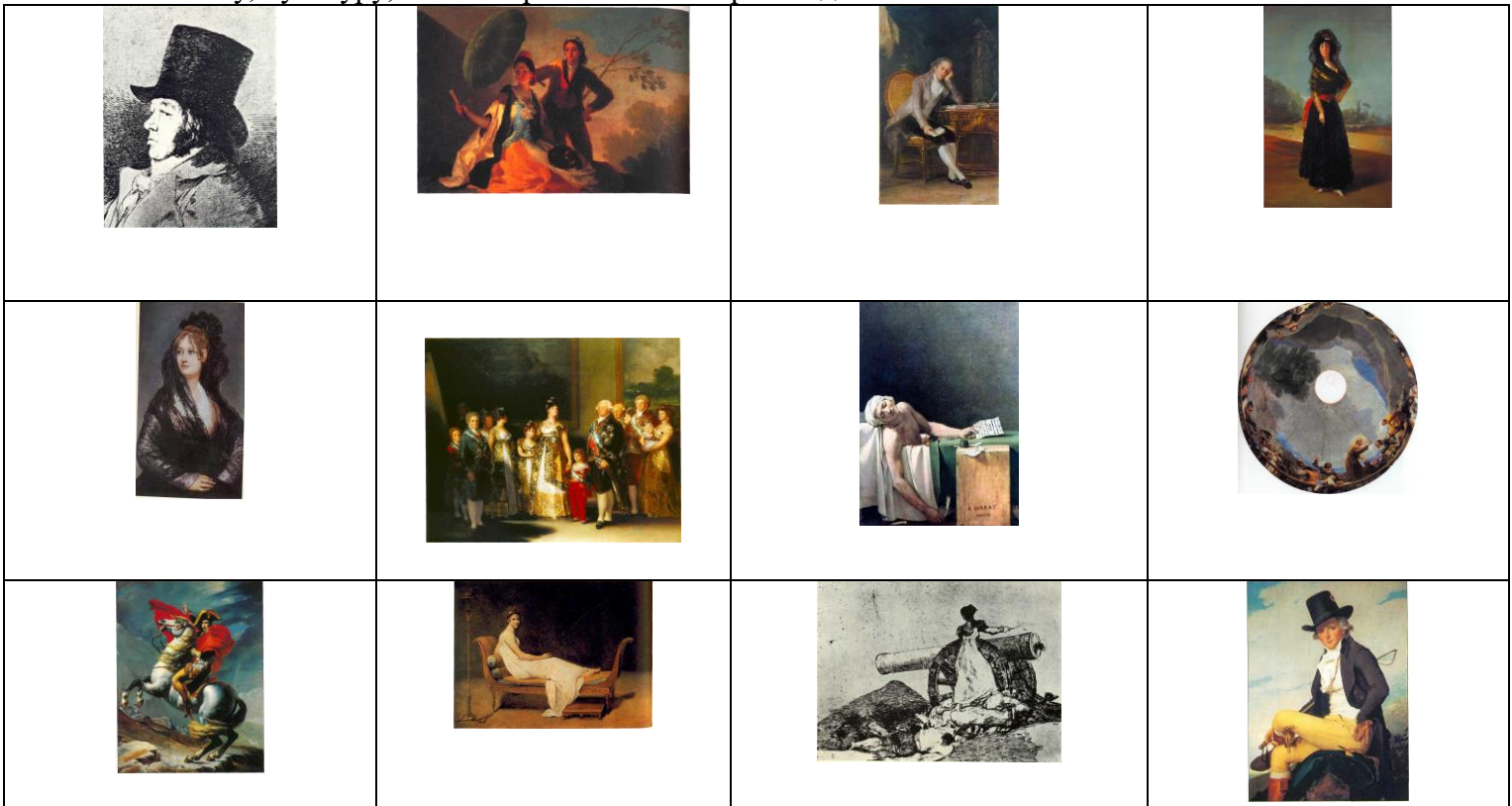
Контрольная работа

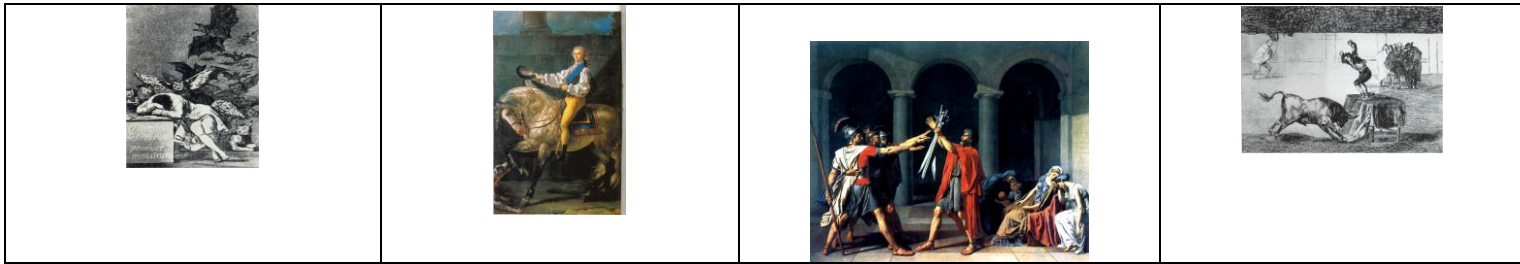
1. Творчество Лоренцо Бернини.
2. Творчество Рембрандта ван Рейна.
3. Творчество Жака Калло.
4. Контрольные тесты

а) **Искусство Западной Европы XVII - XVIII веков.** Определить период, эпоху, культуру, имя автора и название произведений.

б) История искусств стран Западной Европы конца XVIII - XIX века. Определить период, эпоху, культуру, имя автора и название произведений.

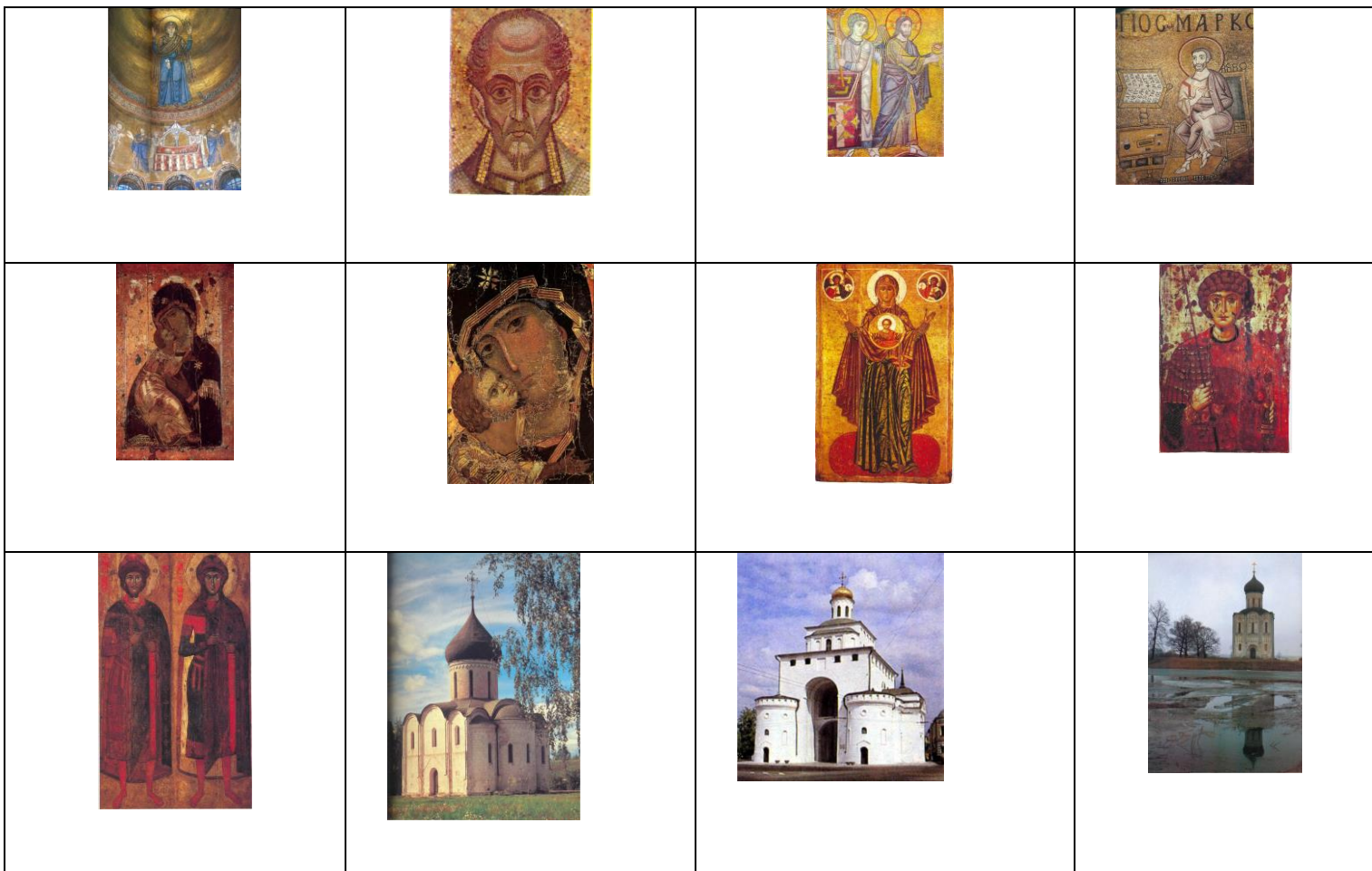

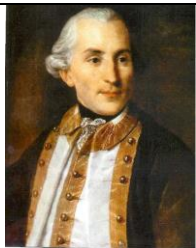

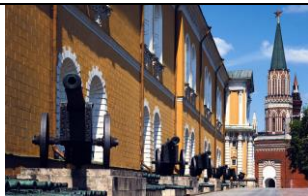

6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего III этап формирования компетенций

Контрольная работа

1. Архитектура Киевской Руси, первые христианские храмы, их конструкция. София Киевская. Система расположения мозаик и росписей.
2. Русская архитектура первой трети XVIII века (Трезини, Леблон, Зарудный, Еропкин, Земцов, Коробов и др).
3. Товарищество передвижных художественных выставок и его влияние на демократизацию русского искусства второй половины XIX века
4. Контрольные тесты.
 - а) Раздел «Древнерусское искусство». Определить период, эпоху, культуру, имя автора и название произведений.

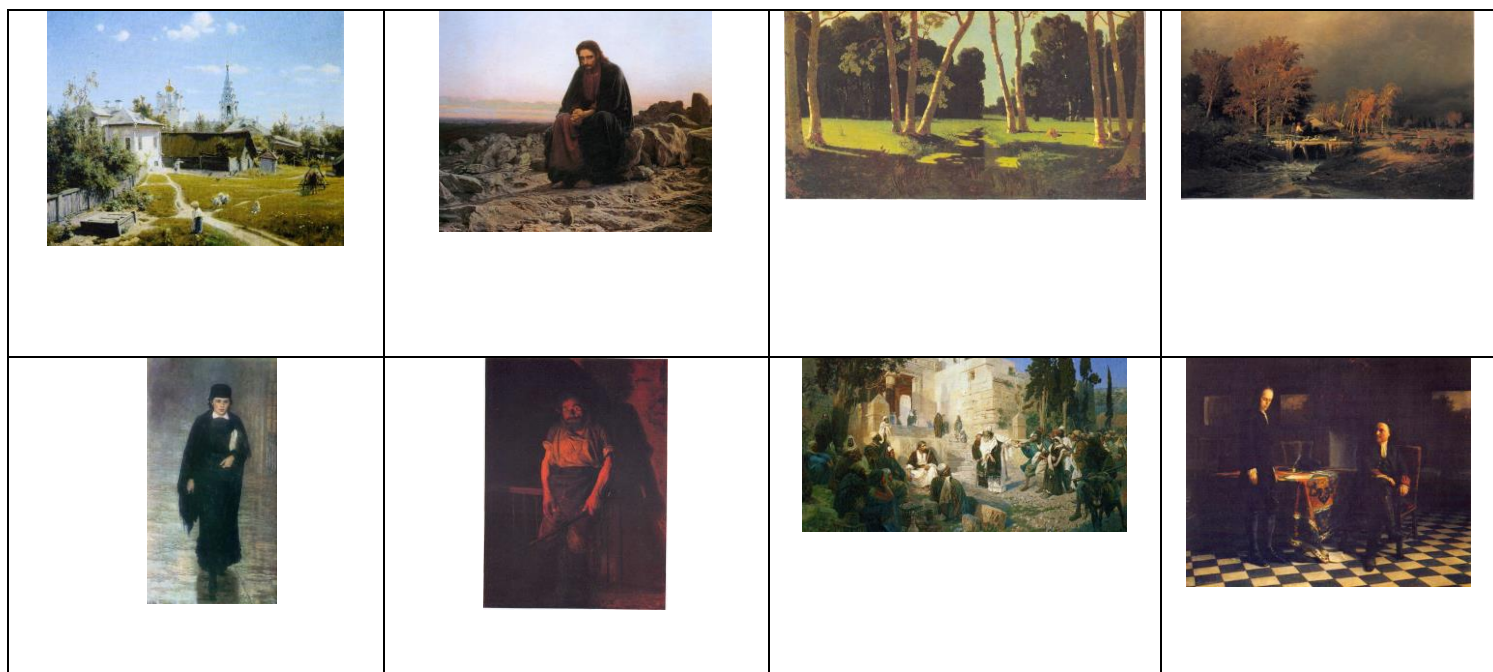

б) Раздел «Русское искусство XVIII века». Определить период, эпоху, культуру, имя автора и название произведений.

в) Раздел «Русское искусство XIX века». Определить период, эпоху, культуру, имя автора и название произведений.

			
---	---	--	---

6.3.4 Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего IV этап формирования компетенций

Контрольная работа

1. Плакат периода революции и гражданской войны 1917-1922 гг.
 2. Станковая графика в годы Великой Отечественной войны.
 3. Искусство 1960-х годов. Сложение «сурового» стиля. Основные представители.
 4. Контрольные иллюстрации.
- а) Раздел «Русское искусство 1917-2017». Определить период, эпоху, культуру, имя автора и название произведений.

6.3.5. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету. I семестр

1. Первобытное искусство. Периодизация. Развитие живописи, скульптуры, архитектуры. Мегалитические сооружения. Значение первобытного искусства в развитии культуры и искусства.
2. Особенности развития архитектуры Древнего Египта. Типология и эволюция заупокойных сооружений и культовых храмов.
3. Скульптура и живопись Древнего Египта на разных этапах развития. Роль изобразительного канона.
4. Крито-микенское искусство: архитектура, живопись, скульптура. Основные центры: Кнос, Тиринф, Микены. Стили вазовой росписи: «Камарес», «Морской», «Дворцовый».
5. Сложение греческой ордерной системы.
6. Искусство Древней Греции классического периода. (Архитектура: Ансамбль Афинского Акрополя, Храм Зевса Олимпийского).
7. Скульптура Древней Греции классического периода (Фидий, Мирона, Поликлет, Скопас, Леохар, Пракситель, Лисипп).
8. Искусство эллинизма. Общая характеристика. Развитие эллинистической архитектуры, скульптуры, живописи эллинизма.
9. Искусство Этрурии. Общая характеристика: архитектура, скульптура, росписи Этрурии.
10. Архитектура (инженерные сооружения, римские форумы, храмы. Выработки канонических типов ордеров), скульптура, живопись Древнего Рима республиканского периода.
11. Развитие римского скульптурного портрета.
12. Римская архитектура эпохи Империи
13. Римские живописные стили и их характеристика.
14. Особенности развития раннехристианского искусства. Основные типы храмов раннехристианского искусства. Система декорирования храмов.
15. Общая характеристика искусства Византии IX-XII веков. Формирование крестово-купольного храма. Храм св. Софии в Константинополе. Система росписей.

16. Развитие иконописи в Византии. Символика иконы.
17. Романские культовые сооружения Франции. (Архитектура Клюнийского аббатства и другие сооружения).
18. Церковное зодчество Германии романского периода. Общая характеристика. (Соборы в Бамберге, Наумбурге.)
19. Архитектура Англии романского периода.
20. Общая характеристика готического искусства. Готическая система конструкций купольного архитектурного сооружения.
21. Готические соборы Франции (собор Парижской Богоматери, собор в Шартре, собор в Реймсе, собора в Амьене. Сент-Шапель в Париже, Руанский собор.
22. Общая характеристика искусства Германии готического периода. Готические соборы (собор в Бамберге, Наумбургский собор, Кельнский собор, Магдебургский собор).
23. Готическая архитектура Англии (Кентерберийский собор, собор в Линкольне, Вестминстерское аббатство эпохи готики).
24. Живопись и скульптура Проторенессанса (скульпторы: Николо и Джованни Пизано; произведения живописи Чимабуэ, Дуччо ди Буонинсенья, Симоне Мартини.
25. Творчество Джотто.
26. Архитектурные сооружения Ф. Брунеллески.
27. Скульптура Раннего Возрождения: творчество Л. Гиберти и Донателло, Вероккио.
28. Мазаччо (1401-1428) – родоначальник нового подъема в живописи XV века.
29. Творчество Сандро Боттичелли.
30. Творчество Джованни Беллини и его роль в развитии колоризма в искусстве Венеции.
31. Творчество Браманте.
32. Л.Б. Альберти, Д.Б. Виньола и Андреа Палладио как архитекторы и теоретики.
33. Творчество Леонардо да Винчи.
34. Творчество Рафаэля.
35. Творчество Микеланджело.
36. Творчество Джорджоне.
37. Творчество Тициана.
38. Творчество Паоло Веронезе.
39. Творчество Якопо Тинторетто.
40. Творчество испанского художника Эль Греко.
41. Творчество братьев ван Эйков.
42. Творчество Иеронима Босха.
43. Творчество Питера Брейгеля «Мужицкого».
44. Произведения Лукаса Кранаха – старшего.
45. Творчество Альбрехта Дюрера.
46. Творчество Ганса Гольбейна – младшего.

Вопросы к зачету. II семестр

1. Творчество Карло Мадерны.
2. Творчество Лоренцо Бернини.
3. Творчество Франческо Борромини.
4. Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо и его влияние на европейскую живопись.
5. Болонская академия братьев Карраччи: Лодовико, Агостино, Аннибале. Сложение академического метода в живописи Италии.
6. Питер Пауль Рубенс – глава фламандской школы XVII века.
7. Творчество Антониса ван Дейка.

8. Творчество Якоба Йорданса.
9. Творчество Франса Снейдерса.
10. Творчество Франса Хальса.
11. Творчество Вермеера Дельфтского.
12. Творчество Якоба ван Рейсдаля.
13. Творчество Хусепе Риберы.
14. Творчество Франсиско Сурбарана.
15. Творчество Бартоломе Эстебана Мурильо.
16. Творчество Диего Веласкеса.
17. Творчество братьев Ленен. Антуана, Луи, Матье.
18. Никола Пуссен – основоположник классицизма в европейской живописи.
19. Творчество Жака Калло.
20. Творчество Антуана Ватто.
21. Творчество Жан-Баттиста Симеона Шардена.
22. Творчество Франсуа Буше.
23. Творчество Томаса Гейнсборо.
24. Творчество Джошуа Рейнольдса.
25. Творчество Хогарта.
26. Творчество Жана Луи Давида. Школа Давида (Антуан Гро, Жан Огюст Доминик Энгр).
27. Творчество Франсиско Гойя.
28. Романтизм как художественное течение. Общая характеристика. Творчество Теодора Жерико, Эжена Делакруа.
29. Характеристика критического реализма. Творчество О. Домье, Ж. Ф. Милле. Г. Курбе.
30. Барбизонская школа живописи и ее характеристика. Основные представители: Т. Руссо, Ш. Добиньи, К. Коро.
31. Творчество Э. Мане.
32. Импрессионизм как художественное течение. Общая характеристика. Основные представители: Э. Дега, О. Ренуар, К. Моне, К. Писсарро и другие.
33. Творчество О. Родена.
34. Неоимпрессионизм и теория «научного импрессионизма». Характеристика течения. Основные представители: Ж. Сера, П. Синьяк.
35. Постимпрессионизм как художественное направление. Общая характеристика. Основные представители: П. Сезанн, Винсент Ван Гог, П. Гоген, Анри Тулуз – Лотрек.
36. Символизм как художественное направление в искусстве 19 века. Творчество М. Дени, П. Боннара, Э. Вюйара.
37. Группа «диких» (фовисты). Декоративные искания, интерес к живописно-колористическим проблемам. Основные представители: Анри Матисс, А. Марке, Рауль Дюфи, Морис Вламинк, Андре Дерен, Мориса Утрилло.
38. Экспрессионизм, как художественное направление. Общая характеристика, основные представители: Кете Кольвиц, Отто Дикс, Георг Гросс, Эрнст Барлах, Отто Нагель, Эмиль Нольде, Лембрук, Ф. Мазерель.
39. Кубизм как художественное направление. Стадии развития. Основные представители (П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже).
40. Футуризм как художественное направление. Основные представители (Маринетти, Боччиони, Карра, Прамполини, Северини).
41. Развитие скульптуры начала XX века (произведения А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспио, Д. Манцу).
42. Монументальное искусство Мексики. Творчество Диего Риверы, Хосе Ороско. Давида Сикейроса.

43. Дадаизм и сюрреализм. Связь с философскими теориями А. Бергсон, З. Фрейда. Художественные принципы сюрреализма. Основные представители сюрреализма (Дали, Эрнст, Танги, Магрит).
44. Абстракционизм как художественное направление. Основные этапы его развития. Разновидности абстракционизма. Теоретики абстракционизма. Главные представители абстракционизма (В. Кандинский, К. Малевич, М. Шагал, П. Мондриан).
45. «Новая вещественность» и «риджинализм». Основные его представители.
46. Неореализм в изобразительном искусстве. Основные его тенденции, принципы, социальная направленность. Национальные варианты неореализма. Ведущие мастера неореализма: А. Фужерона, Б. Таслицкого, Ренато Гуттузо, Армандо Пиццинато.
47. Поп-арт как художественное направление. Главные его представители (Р. Ротенберг, Джонс и др.).
48. Оп - арт (оптическое искусство), его художественные принципы и главные представители оп-арта (Б. Рили, В. Вазарели, Я. Агам, Ж. Стен, Д. Стил).
49. Кинетическое искусство, его смыкание с оп-артом. Основные представители: Тигли, Н. Неффер.
50. «Новая волна» авангарда и его разновидности: «минимальное искусство», «концептуальное искусство», «земляное искусство».
51. Гиперреализм как художественное направление. Представители.
52. Трансавангард и основные его тенденции.

Вопросы к зачету. III семестр

1. Архитектура Киевской Руси, первые христианские храмы, их конструкция. София Киевская. Система расположения мозаик и росписей.
2. Искусство Владимиро-Суздальского княжества (архитектура, скульптура, иконопись).
3. Искусство Древнего Новгорода XI-XV веков (Архитектура).
4. Монументальная живопись и иконопись Новгорода XI - XV века.
5. Искусство Пскова XI - XV века (архитектура, иконопись).
6. Творчество Феофана Грека.
7. Творчество Андрея Рублева.
8. Искусство Московского Княжества XIV-XV веков (архитектура, иконопись).
9. Ансамбль Соборной площади в Московском Кремле (Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор, церковь Ризположения, Кремлевский дворец, Грановитая палата).
10. Дионисий и его школа.
11. Расцвет национальной русской архитектуры XVI-XVII веков. Развитие шатровой архитектуры (Церковь Вознесения в селе Коломенском, Церковь Иоанна Предтечи в селе Дьякове, Собор Покрова на Рву (Василия Блаженного).
12. Симон Ушаков и Оружейная палата Московского Кремля.
13. Русская архитектура первой трети XVIII века (Трезини, Леблон, Зарудный, Еропкин, Земцов, Коробов и др).
14. Графика петровского времени. Творчество братьев Зубовых, Махаева, Шхонебека.
15. Живопись первой трети XVIII века. И. Никитин, А. Матвеев и др. Художники-иностранцы.
16. Скульптура первой трети XVIII века. Деятельность Б.-Ф. Растрелли.
17. Архитектура середины XVIII века. Особенности стиля барокко в России (В.В. Растрелли, А.Г. Ухтомский, С. Чевакинский и др).
18. Творчество В. Растрелли.
19. Живопись середины XVIII века. Традиции и новаторство в творчестве А.П. Антропова, И.П. Аргунова, И.Я. Вишнякова.
20. Особенности русского бытового жанра. И. Фирсов, М. Шибанов, И.А. Ерменев.
21. Создание Академии художеств, основные принципы обучения.
22. Архитектура раннего классицизма 1770-1780 гг. Постройки Ю.М. Фельтена, А.Ф. Кокоринова, Ж.-Б. Валлен-Деламота, И.Е. Старова, А. Ринальди, Дж. Кваренги.

23. Архитектура московского классицизма (В.И. Баженов, М. Казаков)..
24. Русская скульптура второй половины XVIII века (Ф. Шубин, М.И. Козловский, М.-Э. Фальконе. Ф. Гордеев, П. Прокофьев и др.).
25. Развитие исторического жанра второй половины XVIII века (А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмов, Н.П. Акимов и др.).
26. Портретная живопись второй половины XVIII века. Творчество Ф.С. Рокотова, Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.
27. Творчество А.Д. Захарова
28. Творчество А.Н. Воронихина.
29. Творчество К.И. Росси.
30. Творчество В.П. Стасова.
31. Творчество О. Монферрана.
32. Застройка Москвы после пожара 1812 года (О.И Бове, братья Григорьевы, Д.И. Жилярди). Типовое строительство.
33. Творчество И.П. Мартоса.
34. Монументально-декоративная скульптура (Ф.П. Толстой, Б.И. Орловский. Ф.Ф. Щедрин, В.И. Демут-Малиновский, А. Логановский, И.П. Витали и др.).
35. Пейзажная живопись конца XVIII- первой трети XIX века. Общие тенденции развития. Творчество Ф.А. Алексеева, С. Щедрина.
36. Творчество О.А. Кипренского.
37. Творчество В.А. Тропинина.
38. Развитие жанровой живописи первой трети XIX века. А.Г. Венецианов и его школа.
39. Творчество К.П. Брюллова.
40. Творчество А.А. Иванова.
41. Творчество П.А. Федотова - художника критического реализма.
42. Жанровая живопись середины XIX века (И.М. Прянишников, Неврев, Пукирев).
43. Творчество В.Г. Перова (1833-1882).
44. Выход 14-ти конкурсантов из Академии художеств. Создание Артели художников. Творчество И.Н. Крамского.
45. Товарищество передвижных художественных выставок и его влияние на демократизацию русского искусства второй половины XIX века.
46. Жанровая живопись передвижников (В. Максимов, В.Е. Маковский, Г.Г. Мясоедов, Н.А. Ярошенко, Г. Савицкий и др.).
47. Пейзажная живопись передвижников (И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, В.Д. Поленов).
48. Творчество И.Е. Репина.
49. Творчество В. И. Сурикова.
50. Творчество Н.Н. Ге.
51. Творчество В. В. Верещагина.
52. Творчество В. Васнецова.
53. Творчество В.Д. Поленова.
54. Творчество М.М. Антокольского.
55. Жанровая живопись конца XIX-начала XX века. (С. Иванов, А.Е. Архипов, Н.А. Касаткин).
56. Пейзажная живопись конца XIX-начала XX века. (К.А. Коровин, К.Ф. Юон, И.Э. Грабарь).
57. Творчество В.А. Серова.
58. Творчество К.А. Коровина.
59. Творчество М.А. Врубеля.
60. Творческое объединение «Мир искусства», его особенности, значение. Наиболее яркие представители (А.Н. Бенуа. К.А. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, И. Я. Билибин и др.).

61. Историческая живопись конца XIX – начала XX века. (С. Иванов, Н.К. Рерих, М.В. Нестеров, А.П. Рябушкин.).
62. Творчество М.В. Нестерова.
63. Творчество Н.К. Рериха.
64. Творчество А.П. Рябушкина.
65. Творчество Ф.А. Малявина.
66. Творчество И.Э. Грабаря.
67. Творчество Б.М. Кустодиева.
68. Общие тенденции развития скульптуры конца XIX – начала XX века (П.Трубецкой, А.С. Голубкина, С.Т. Коненков).

Вопросы к экзамену. IV семестр

1. Художественные объединения 1920-х годов («Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Голубая роза», АХРР, ОСТ, ОМХ, «4 искусства» и др.).
2. Развитие агитационно-массового искусства. Политический плакат (1917-1922).
3. Живопись периода революции и гражданской войны 1917-1922 гг..
4. План монументальной пропаганды. Скульптурные памятники первых революционных лет.
5. Творчество П. Филонова.
6. Творчество К.С. Петрова - Водкина.
7. Творчество П.П. Кончаловского.
8. Творчество П.В. Кузнецова.
9. Живопись 1930-х годов и ее особенности.
10. Творчество Б. М. Грекова.
11. Творчество А.А. Дейнеки.
12. Творчество П.Д. Корина.
13. Творчество Ю. Пименова.
14. Графика 1930-х гг. Общие тенденции развития. (Творчество В.А. Фаворского, А. Кравченко).
15. А. Кравченко.
16. Скульптура 1930-х годов (И. Шадр, В.И. Мухина, А.Т. Матвеев).
17. Графика в годы Великой Отечественной войны.
18. Живопись периода Великой Отечественной войны.
19. Скульптура периода Великой Отечественной войны.
20. Живопись послевоенного десятилетия (1945-1956).
21. Искусство 1960-х годов. Сложение «сурового» стиля. Основные представители.
22. Историческая живопись 1960-1970-х годов.
23. Жанровая живопись 1960-1970-х годов.
24. Мемориальные комплексы 1950- 1970-х годов.
25. Пейзажная живопись 1960-1970-х годов.
26. Творчество Б.С. Угарова.
27. Творчество Е.Е. Моисеенко.
28. Творчество Т.Н. Яблонской.
29. Творчество А.А. Пластова.
30. Творчество В. Стожарова.
31. Творчество Г.М. Коржева.
32. Творчество братьев С. И А. Ткачевых.
33. Творчество В.Е. Попкова.
34. Творчество В. Иванова.
35. Творчество А.А. Мыльникова.
36. Творчество Д. Жилинского.
37. Особенности развития русской живописи конца XX – начала XXI века.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «История искусств» проводится с целью определения уровня освоения предмета, включает

– текущий контроль (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятельности студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);

- рубежный контроль – оценка результатов освоения дисциплины, степени сформированности компетенций на каждом из этапов освоения учебной дисциплины.

– промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по учебной дисциплине в целом). Промежуточная аттестация по дисциплине «История искусств» проводится в форме экзамена

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, осуществляемых в процессе ее изучения, представляется в балльном исчислении.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой темы. Тематическим планом предусмотрен рубежный контроль в виде контрольных заданий и промежуточная аттестация в виде экзамена. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы.

Контрольные работы (рубежный контроль 1, 2, 3 и 4 этапы). Цель контрольной работы - выявить, в какой степени студентом освоен учебный материал, насколько он ориентируется в положениях дисциплины.

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо внимательно изучить соответствующую учебную литературу по разделам семестра, рекомендуется потренироваться по учебным карточкам с иллюстрациями произведений.

Контрольные работы 1-4 семестров включают 3 теоретических вопроса и контрольные иллюстрации. Первый, второй и третий вопросы посвящены определенному периоду или творчеству художника. Четвертый вопрос представляет собой контрольные изображения по изученному материалу в виде иллюстраций произведений разных периодов, в которые надо указать имя автора, название произведения, время и период его создания, школу, стиль эпохи.

Контрольная работа проводится в учебной аудитории. Студенты получают бланк заданий. Студенту сообщается время, отведенное на выполнение контрольной работы, способы допустимых исправлений и другая информация (ответы на возникающие вопросы со стороны студентов)

При выполнении контрольной работы студентам запрещается консультироваться с однокурсниками, использовать телефон, информацию на бумажных и других носителях. По окончании работы, выполняемой в самом бланке задания, студент подписывает работу и сдает ее преподавателю на проверку. Результаты работы, типичные ошибки разбираются на следующем занятии.

Зачет - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины)

Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающиеся заранее получают вопросы к зачету.

На зачете студент отвечает на 2 вопроса. Всего на зачете максимально возможно получить 30 баллов.

Зачетный билет включает в себя 3 теоретических вопроса по истории искусств

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Отметка **«зачтено»** ставится, если обучающийся способен применять знания, умения в широкой и ограниченной области профессиональной деятельности при решении теоретических и практических задач.

Отметка **«не зачтено»** ставится, если обучающийся не способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности при решении общих и конкретных задач.

Проведение зачета включает в себя предоставление студентом всех практических заданий, предусмотренных учебной программой с необходимыми комментариями по каждой решенной задаче.

Экзамен - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины)

Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающиеся заранее получают экзаменационные вопросы и задания.

Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса.

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Отметка **«отлично»** ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное определение основных понятий и категорий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; владеет навыками экономического анализа. Ответ не содержит фактические ошибки.

Оценка **«хорошо»** ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала, однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки, как в содержании, так и форме построения ответа.

Оценка **«удовлетворительно»** свидетельствует о том, что студент знает основные, существенные положения учебного материала, но не умеет их разъяснять, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний и форме построения ответа.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент обнаруживает незнание большей части материала, неверно отвечает на вопрос, даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 1. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015
Режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649&sr=1>

2. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 2. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015
Режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650&sr=1>
3. Рымшина Т. А.: Рисунки Винсента Ван Гога голландского периода, Учебники и учебные пособия для ВУЗов Москва: ООО “Сам Полиграфист”, 2015
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488313

Дополнительная литература:

1. Стендаль. История живописи в Италии. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015
Режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274591&sr=1>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online

Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам

<http://libertarium.ru/library> – Библиотека Либертариума

<http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html> – Национальная электронная библиотека.

<http://www.auditorium.ru> – федеральный информационно-образовательный портал

textfighter.org/raznoe/Culture/ilina/ilina_t - Ильина. История искусств. Западноевропейское искусство

uchebnik.biz/book/70-istoriya-iskusstv-... Учебник: История искусств. Западноевропейское искусство

bibliotekar.ru/Искусство/1.htm - История изобразительного искусства Западной Европы

<http://www.artprojekt.ru/Civilization/096.html> - Древнерусское и русское искусство.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение курса «История искусств» предполагает большой удельный вес самостоятельной работы студентов. Приступая к изучению данной учебной дисциплины, следует ознакомиться с предложенным преподавателем графиком учебного процесса, включающим самостоятельную работу. На основе этого графика вы можете четко планировать объем работы и свое время, необходимое для выполнения внеаудиторной работы, подготовки к практическим занятиям и контрольным формам обучения.

Изучайте материал последовательно, начиная с первой темы, ибо каждая последующая может быть очень тесно связана с предыдущей. Даже если Вас интересуют конкретные проблемы или закономерности, понимание их сущности порой невозможно или же крайне затруднительно без знания предыдущего материала. В связи с этим Вам все равно придется обращаться к материалу предшествующих тем.

Внимательно, не торопясь, читайте материал одной темы. Все слова или категории, в точном значении которых Вы сомневаетесь, найдите в глоссарии (обычно он помещается в конце учебника), в предшествующих темах (чаще всего вновь появляющиеся термины и категории выделяются курсивом) или в словаре изобразительных терминов. Иначе могут возникнуть серьезные затруднения при изучении последующего материала.

Если отдельные темы вам покажутся близкими с точки зрения аналогичности процесса развития отдельных явлений искусства, постарайтесь выделить основные отличия, уяснить категории и составьте сравнительную таблицу. Моторная и зрительная память обязательно «сработают» в дальнейшем.

После того, как вы прочитали тему, запомнили основные положения и сделали необходимые Вам записи, обязательно постарайтесь ответить на все вопросы, содержащиеся в конце параграфа. В случае, если некоторые вопросы вызывают у Вас затруднения, перечитайте текст и найдите ответ в тексте параграфа.

Лучшему закреплению знаний и пониманию теоретического материала способствуют специальные упражнения и тесты, разработанные и представленные в практикумах. В нашем пособии представлены задания для самостоятельной работы по разделам, а также по всему курсу в целом.

Подготовка к практическому занятию

Одной из традиционных форм обучения является практическое занятие. Поскольку план занятий вы получаете заранее, старайтесь во время подбирать литературу, рекомендованную вам к каждой из изучаемых тем.

Просмотрев все доступные вам учебные пособия, статьи в научных журналах по соответствующей тематике и статистические сборники (если это необходимо) и Интернет-ресурсы, решите, какой из вопросов Вы будете готовить наиболее глубоко и в подготовке каких вопросов вы ограничитесь рамками базового учебника.

При необходимости делайте конспекты, указывая источник и номера страниц, на которые вы ссылаетесь.

Для того чтобы структурировать материал, собранный вами по проблеме, составьте развернутый план выступления или структурно-логическую схему, которая поможет вам лучше запомнить материал в результате подключения зрительной памяти и логики.

Ваше выступление станет ярче и нагляднее, если вы сделаете презентацию своего выступления в программе Power Point.

Дискуссия

Дискуссия – это столкновение различных мнений и интересов, разных точек зрения по какой либо актуальной проблеме, имеющей важное значение не только для общества, но и для конкретного человека, принимающего участие в ее обсуждении. Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, строится по принципу «вопрос-ответ».

Принимая участие в дискуссии, помните некоторые важные советы:

- стремясь высказать свою точку зрения, слушайте и слышите друг друга;
- не повторяйте уже сказанное (если придерживаются той же точки зрения), а дополняйте друг друга, приводя новые аргументы в защиту своей концепции;
- четко и однозначно формулируйте вопросы, в случае если они возникают в ходе обсуждения;
- отвечайте на заданные вопросы подробно, но достаточно четко и конкретно;
- выступайте против точки зрения оппонента, а не против него самого;
- спорные вопросы не должны перерасть в конфликтную ситуацию

В процессе подготовки дискуссии заранее дома подберите необходимые факты, изучите рекомендованную литературу, примите ту или иную сторону для отстаивания выработанной позиции.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине «История искусства» предполагается использование сети Интернет, стандартных компьютерных программ Microsoft Office. Использование специального программного обеспечения или справочных систем данной рабочей программой не предусматривается.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Данные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы студентов, укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оборудованы наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».