

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: 29.11.2024 17:13:24 ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ
Уникальный программный ключ:
3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

УТВЕРЖДАЮ
Ректор С.С. Юров
от « 29 » июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.10 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

Для направления подготовки:

54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Гейм-дизайн»

Форма обучения:

очная, очно-заочная

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

«29» июня 2023 г.

/Т.А. Рымшина /

(подпись)

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета ФДМ

/В.В. Самсонова/

(подпись)

Заведующая кафедрой
разработчика РПД

/ Э.М. Андросова /

(подпись)

Протокол заседания кафедры № 3 от «29» июня 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Результаты освоения дисциплины обучающимся
5. Объем дисциплины и распределение видов учебной работы по семестрам
6. Структура и содержание дисциплины
7. Примерная тематика курсовых работ
8. Фонд оценочных средств по дисциплине
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
12. Приложение 1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: 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:

- 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;
- сформировать у студентов представления 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Место дисциплины в учебном плане:

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули).

Часть: Обязательная часть.

Осваивается: 1, 2, 3 семестры.

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

ОПК-1 - способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
<p>УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>УК-1.1. выполняет поиск необходимой информации, ее критический анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи</p>	<p>Знать: способы и методы поиска необходимой информации, ее критического анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи Уметь: выполнять поиск необходимой информации, критически ее анализировать и обобщать результаты анализа для решения поставленной задачи Владеть: навыком поиска необходимой информации, ее критического анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи</p>
<p>ОПК-1 Способность применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>ОПК-1.1. Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: способы и методы применения в профессиональной деятельности знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна Уметь: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности Владеть: навыком применения знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p>
	<p>ОПК-1.2. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода</p>
	<p>ОПК-1.3. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с эстетическими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ

Общая трудоемкость дисциплины «История искусства» для студентов всех форм обучения, реализуемой в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, составляет: 7 з.е. / 252 час.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)	
	Очная	Очно-заочная
Аудиторные занятия	108	54
<i>в том числе:</i>		
Лекции	54	27
Практические занятия	54	27
Лабораторные работы	-	-
Самостоятельная работа	108	162
<i>в том числе:</i>		
часы на выполнение КР / КП	-	-
Промежуточная аттестация:		
Вид	1, 2 семестр – зачет 3 семестр - экзамен	1, 2 семестр – зачет 3 семестр - экзамен
Трудоемкость (час.)	36	36
Общая трудоемкость з.е. / часов	7 з.е. / 252 час.	7 з.е. / 252 час.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)							
		Очная				Очно-заочная			
№	Наименование	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
1	Введение в дисциплину. Виды и жанры изобразительного искусства	1	1	-	2	1	1	-	4
2	История искусств первобытного общества	1	1	-	2	1	1	-	4
3	История искусств Древнего Египта	1	1	-	2	1	1	-	4
4	История искусств Древней Греции	1	1	-	2	-	-	-	4
5	История искусств Древнего Рима	1	1	-	2	1	1	-	6
6	История искусств Византии V- XII веков.	1	1	-	2	1	1	-	4
7	История искусств стран Западной Европы средних веков.	2	2	-	4	-	-	-	4

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)							
		Очная				Очно-заочная			
№	Наименование	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
8	История искусств стран Западной Европы эпохи Возрождения	2	2	-	4	1	1	-	6
9	История искусств стран Западной Европы XVII - XVIII веков	2	2	-	4	1	1	-	4
10	История искусств стран Западной Европы конца XVIII - первой половины XIX века	2	2	-	4	-	-	-	4
11	История искусств стран Западной Европы второй половины XIX века (импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм)	2	2	-	4	1	1	-	6
12	История искусств стран Западной Европы второй половины XIX века. Символизм	2	2	-	4	1	1	-	4
Итого за 1 семестр		18	18	-	36	9	9	-	54
Форма контроля 1 семестр		<i>зачет</i>				<i>зачет</i>			
Всего за 1 семестр		72/2 з.е.				72/2 з.е.			
13	История искусств стран Западной Европы конца XIX - начала XX века. Фовизм	1	1	-	3	1	1	-	4
14	История искусств стран Западной Европы начала XX века. Экспрессионизм	1	1	-	3	-	-	-	6
15	История искусств стран Западной Европы начала XX века. Кубизм, футуризм	1	1	-	3	1	1	-	4
16	История искусств стран Западной Европы первой половины XX века. Дадаизм, сюрреализм	1	1	-	3	1	1	-	4
17	История демократического искусства стран Западной Европы и Америки XX века	1	1	-	3	-	-	-	6
18	История искусств стран Западной Европы и Америки второй половины XX - начала XXI века. Поп-арт и оп-арт, другие стилевые направления	1	1	-	3	1	1	-	4
19	История древнерусского искусства	2	2	-	3	1	1	-	4
20	История искусства Российского государства (вторая половина XV – начало XVII в.)	2	2	-	3	1	1	-	6
21	История русского искусства первой половины XVIII века	2	2	-	3	1	1	-	4
22	История русского искусства второй половины XVIII века	2	2	-	3	1	1	-	4

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)							
		Очная				Очно-заочная			
№	Наименование	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
23	История русского искусства первой половины XIX века	2	2	-	3	1	1	-	4
24	История русского искусства второй половины XIX века	2	2	-	3	-	-	-	4
	Итого за 2 семестр	18	18	-	36	9	9	-	54
	Форма контроля 2 семестр	<i>зачет</i>				<i>зачет</i>			
	Всего за 2 семестр	72/2 з.е.				72/2 з.е.			
25	История русского искусства конца XIX – начала XX века. Стилль модерн	1	1	-	3	1	1	-	4
26	История русского искусства конца XIX – начала XX века	1	1	-	3	-	-	-	6
27	История русского искусства начала XX века (искусство предреволюционных лет)	1	1	-	3	1	1	-	4
28	История русского искусства 1917-1921-х годов	1	1	-	3	1	1	-	4
29	История русского искусства 1917-1921-х годов. Художественные объединения и группировки	1	1	-	3	-	-	-	6
30	История русского искусства 1921-1932 годов	1	1	-	3	1	1	-	4
31	История русского искусства 1933-1941 годов	2	2	-	3	1	1	-	4
32	История русского искусства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945-х годов)	2	2	-	3	1	1	-	6
33	История русского искусства 1950-1960-х годов	2	2	-	3	1	1	-	4
34	История русского искусства 1970-1980-х годов	2	2	-	3	1	1	-	4
35	Монументальное искусство второй половины XX века	2	2	-	3	1	1	-	4
36	История русского искусства конца XX - начала XXI века	2	2	-	3	-	-	-	4
	Итого за 3 семестр	18	18	-	36	9	9	-	54
	Форма контроля 3 семестр	<i>экзамен, 36 час.</i>				<i>экзамен, 36 час.</i>			
	Всего за 3 семестр	108/3 з.е.				108/3 з.е.			
	Всего по дисциплине	252/7 з.е.				252/7 з.е.			

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

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 Сolutre. 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 Антиква 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-Жерминьи 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 Годельскалька, 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 Муассаке, 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. 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 центрального 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.. Живопись раннего Возрождения в Северной и Средней Италии. Творчество Пьеро делла Франческа. 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. Сосуществование 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. Кранаха, 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 Йордана. Художественные особенности фламандского натюрморта (творчество Франса Снейдерса). Жанровая живопись в творчестве Адриана Браувера (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.

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. 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. 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. 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. Восточный фасад Лувра.

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). Общоевропейское 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 Суфлю 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 ампира 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 и в Германии. 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 Коро 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 Тулуза 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 модернистическое направление XX века. Основные представители: А. Матисс, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Владик, 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 дизайна – 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, Прампolini, 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. 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.

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. Классцистические 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.

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. Гиперреализм - одна из разновидностей современного натурализма.

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.

Монуументализм 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. Боголюбский 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 Светлогорского 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 Николы 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 Володове 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 «градодельная» 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, Истомы 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 Владимирова. 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. Многостильность 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 натюрморта. 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. Иностранцы 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. 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. Монументальные работы И.П. Мартоса. Произведения А.И. Терещенкова, 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. Щедрин, М.Н. Воробьева.

А.Г. Венецианов и его школа как внесилевая 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. Шмелков, 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 театрально-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. Стиль 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. Бразы 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 станковом 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-эстетическая 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 театрално-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 Клыон, 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. 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. Шадр.

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 средствам 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. Грицай, 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. 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, дерзости 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. Грицая, 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.

Станковая пластика. Богатство творческих индивидуальностей скульпторов. Новые достижения в области портрета. Произведения З.М. Виленского, Б.Е. Каплянского, 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. Лоховина, Ю.Л. Чернова, Б.Е. Каплянского, В.Л. Рыбалко и др. Портреты В.Е. Цигалья, 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. 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. 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 Калининне 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.

Взросшая 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.

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предусмотрена

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература

1. Амиржанова, А. Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017.
Режим доступа: по подписке: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250>
2. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века: теоретическая история: учебник. – Москва: Юнити, 2017.
Режим доступа: по подписке: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615797>
3. Митина, Н. Г. История и философия искусства: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018.
Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233>
4. Павлов, А. Ю. История искусств от первобытности до современности: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019.
Режим доступа: по подписке: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573330>
5. 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
6. 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>
7. 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>
8. 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>
9. Чуйко, Л. В. История декоративно-прикладного искусства: древний мир: учебное пособие. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019.
Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683191>

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине предполагается использование:

Лицензионное программное обеспечение:

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, Лицензия: V8732726);
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, Лицензия: V8732726).

Свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Браузер Google Chrome;
2. Браузер Yandex;
3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов в формате PDF

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online
2. Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам
3. <http://libertarium.ru/library> – Библиотека Либертариума
4. <http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html> – Национальная электронная библиотека.
5. <http://www.auditorium.ru> – федеральный информационно-образовательный портал
6. textfighter.org/raznoe/Culture/ilina/ilina_t - Ильина. История искусств. Западноевропейское искусство
7. uchebnik.biz/book/70-istoriya-iskusstv - Учебник: История искусств. Западноевропейское искусство
8. bibliotekar.ru/Искусство/1.htm - История изобразительного искусства Западной Европы
9. <http://www.artprojekt.ru/Civilization/096.html> - Древнерусское и русское искусство.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, 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, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины, подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Института.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Аудитория оснащена:

- а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;
- б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;
- в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины;
- г) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

- а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;
- б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;

в) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных работ.

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов.

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы.

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах:

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

Первый этап – организационный;

Второй этап - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по освоению дисциплины

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использованием информационных средств; индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Факультет дизайна и моды
Кафедра дизайна

Фонд оценочных средств

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.О.10 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

Для направления подготовки:

54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Гейм-дизайн»

Форма обучения:

очная, очно-заочная

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
<p>УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>УК-1.1. выполняет поиск необходимой информации, ее критический анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи</p>	<p>Знать: способы и методы поиска необходимой информации, ее критического анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи Уметь: выполнять поиск необходимой информации, критически ее анализировать и обобщать результаты анализа для решения поставленной задачи Владеть: навыком поиска необходимой информации, ее критического анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи</p>
<p>ОПК-1 Способность применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>ОПК-1.1. Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: способы и методы применения в профессиональной деятельности знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна Уметь: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности Владеть: навыком применения знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p>
	<p>ОПК-1.2. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода</p>
	<p>ОПК-1.3. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с эстетическими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>

Показатели оценивания результатов обучения

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
<p>Не знает: способы и методы применения в профессиональной деятельности знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна</p> <p>Не умеет: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p> <p>Не владеет: навыком применения знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p>	<p>В целом знает: способы и методы применения в профессиональной деятельности знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна</p> <p>В целом умеет: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p> <p>В целом владеет: навыком применения знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p>	<p>Знает: способы и методы применения в профессиональной деятельности знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна</p> <p>Умеет: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p> <p>Владеет: навыком применения знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p>	<p>В полном объеме знает: способы и методы применения в профессиональной деятельности знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна</p> <p>В полном объеме умеет: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p> <p>В полном объеме владеет: навыком применения знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности</p>
<p>Не знает: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода</p> <p>Не умеет: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода</p> <p>Не владеет: способностью рассматривать</p>	<p>В целом знает: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода, но допускает грубые ошибки</p> <p>В целом умеет: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода,</p>	<p>Знает: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода, но иногда допускает ошибки</p> <p>Умеет: распознать рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знает: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода</p> <p>Умеет: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода</p>

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
	идеями конкретного исторического периода, но часто испытывает затруднения	связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода, но иногда испытывает затруднения	идеями конкретного исторического периода

Оценочные средства

Задания для текущего контроля

Пример контрольной работы № 1

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. Творчество Лоренцо Бернини.
5. Контрольные иллюстрации (определить жанр, период, эпоху, культуру, автора и название произведений).

Пример контрольной работы № 2

1. Творчество Рембрандта ван Рейна.
2. Творчество Жака Калло.
3. Архитектура Киевской Руси, первые христианские храмы, их конструкция. София Киевская. Система расположения мозаик и росписей.
4. Русская архитектура первой трети XVIII века (Трезини, Леблон, Зарудный, Еропкин, Земцов, Коробов и др).
5. Контрольные иллюстрации (определить жанр, период, эпоху, культуру, автора и название произведений).

Пример контрольной работы № 3

1. Товарищество передвижных художественных выставок и его влияние на демократизацию русского искусства второй половины XIX века
2. Плакат периода революции и гражданской войны 1917-1922 гг.
3. Станковая графика в годы Великой Отечественной войны.
4. Искусство 1960-х годов. Сложение «сурового» стиля. Основные представители
5. Контрольные иллюстрации (определить жанр, период, эпоху, культуру, автора и название произведений).

Оценка контрольной работы производится по шкале «зачтено» / «не зачтено».

Задания для промежуточной аттестации

Примерные вопросы к зачету, 1 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
21. конструкций купольного архитектурного сооружения.
22. Готические соборы Франции (собор Парижской Богоматери, собор в Шартре, собор в Реймсе, собора в Амьене. Сент-Шапель в Париже, Руанский собор.
23. Общая характеристика искусства Германии готического периода. Готические соборы (собор в Бамберге, Наумбургский собор, Кельнский собор, Магдебургский собор).
24. Готическая архитектура Англии (Кентерберийский собор, собор в Линкольне, Вестминстерское аббатство эпохи готики).
25. Живопись и скульптура Проторенессанса (скульпторы: Николо и Джованни Пизано; произведения живописи Чимабуэ, Дуччо ди Буонинсенья, Симоне Мартини).
26. Творчество Джотто.
27. Архитектурные сооружения Ф. Брунеллески.
28. Скульптура Раннего Возрождения: творчество Л. Гиберти и Донателло, Вероккио.

29. Мазаччо (1401-1428) – родоначальник нового подъема в живописи XV века.
30. Творчество Сандро Боттичелли.
31. Творчество Джованни Беллини и его роль в развитии колоризма в искусстве Венеции.
32. Творчество Браманте.
33. Л.Б. Альберти, Д.Б. Виньола и Андреа Палладио как архитекторы и теоретики.
34. Творчество Леонардо да Винчи.
35. Творчество Рафаэля.
36. Творчество Микеланджело.
37. Творчество Джорджоне.
38. Творчество Тициана.
39. Творчество Паоло Веронезе.
40. Творчество Якопо Тинторетто.
41. Творчество испанского художника Эль Греко.
42. Творчество братьев ван Эйков.
43. Творчество Иеронима Босха.
44. Творчество Питера Брейгеля «Мужицкого».
45. Произведения Лукаса Кранаха – старшего.
46. Творчество Альбрехта Дюрера.
47. Творчество Ганса Гольбейна – младшего.
48. Творчество Карло Мадерны.
49. Творчество Лоренцо Бернини.
50. Творчество Франческо Борромини.
51. Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо и его влияние на европейскую живопись.
52. Болонская академия братьев Карраччи: Лодовико, Агостино, Аннибале. Сложение академического метода в живописи Италии.
53. Питер Пауль Рубенс – глава фламандской школы XVII века.
54. Творчество Антониса ван Дейка.
55. Творчество Якоба Йорданса.
56. Творчество Франса Снейдерса.
57. Творчество Франса Хальса.
58. Творчество Вермеера Дельфтского.
59. Творчество Якоба ван Рейсдаля.
60. Творчество Хусепе Риберы.
61. Творчество Франсиско Сурбарана.
62. Творчество Бартоломе Эстебана Мурильо.
63. Творчество Диего Веласкеса.
64. Творчество братьев Ленен. Антуана, Луи, Матье.
65. Никола Пуссен – основоположник классицизма в европейской живописи.
66. Творчество Жака Калло.
67. Творчество Антуана Ватто.
68. Творчество Жан-Баттиста Симеона Шардена.
69. Творчество Франсуа Буше.
70. Творчество Томаса Гейнсборо.
71. Творчество Джошуа Рейнольдса.
72. Творчество Хогарта.
73. Творчество Жана Луи Давида. Школа Давида (Антуан Гро, Жан Огюст Доминик Энгр).
74. Творчество Франсиско Гойя.
75. Романтизм как художественное течение. Общая характеристика. Творчество Теодора Жерико, Эжена Делакруа.

76. Характеристика критического реализма. Творчество О. Домье, Ж. Ф. Милле.
77. Г. Курбе.
78. Барбизонская школа живописи и ее характеристика. Основные представители:
79. Т. Руссо, Ш. Добиньи, К. Коро.
80. Творчество Э. Мане.
81. Импрессионизм как художественное течение. Общая характеристика. Основные представители: Э. Дега, О. Ренуар, К. Моне, К. Писсарро и другие.
82. Творчество О. Родена.
83. Неоимпрессионизм и теория «научного импрессионизма». Характеристика течения. Основные представители: Ж. Сера, П. Синьяк.
84. Постимпрессионизм как художественное направление. Общая характеристика. Основные представители: П. Сезанн, Винсент Ван Гог, П. Гоген, Анри Тулуз – Лотрек.
85. Символизм как художественное направление в искусстве 19 века. Творчество
86. М. Дени, П. Боннара, Э. Вюйара.

Примерны вопросы к зачету, 2 семестр:

1. Группа «диких» (фовисты). Декоративные искания, интерес к живописно-колористическим проблемам. Основные представители: Анри Матисс, А. Марке, Рауль Дюфи, Морис Вламинк, Андре Дерен, Мориса Утрилло.
2. Экспрессионизм, как художественное направление. Общая характеристика, основные представители: Кете Кольвиц, Отто Дикс, Георг Гросс, Эрнст Барлах, Отто Нагель, Эмиль Нольде, Лембрук, Ф. Мазерель.
3. Кубизм как художественное направление. Стадии развития. Основные представители (П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже).
4. Футуризм как художественное направление. Основные представители (Маринетти, Боччиони, Карра, Прамполини, Северини).
5. Развитие скульптуры начала XX века (произведения А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспю, Д. Манцу).
6. Монументальное искусство Мексики. Творчество Диего Риверы, Хосе Ороско.
7. Давида Сикейроса.
8. Дадаизм и сюрреализм. Связь с философскими теориями А. Бергсон, З. Фрейда. Художественные принципы сюрреализма. Основные представители сюрреализма (Дали, Эрнст, Танги, Магрит).
9. Абстракционизм как художественное направление. Основные этапы его развития.
10. Разновидности абстракционизма. Теоретики абстракционизма. Главные
11. представители абстракционизма (В. Кандинский, К. Малевич, М. Шагал,
12. П. Мондриан).
13. «Новая вещественность» и «риджационализм». Основные его представители.
14. Неореализм в изобразительном искусстве. Основные его тенденции, принципы, социальная направленность. Национальные варианты неореализма. Ведущие мастера неореализма: А. Фужерона, Б. Таслицкого, Ренато Гуттузо, Армандо Пиццинато.
15. Поп-арт как художественное направление. Главные его представители (Р. Ротенберг, Джонс и др.).
16. Оп - арт (оптическое искусство), его художественные принципы и главные представители оп-арта (Б. Рили, В. Вазарели, Я. Агам, Ж. Стен, Д. Стил).
17. Кинетическое искусство, его смыкание с оп-артом. Основные представители: Тигли, Н. Неффер.
18. «Новая волна» авангарда и его разновидности: «минимальное искусство», «концептуальное искусство», «земляное искусство».
19. Гиперреализм как художественное направление. Представители.
20. Трансавангард и основные его тенденции.

21. Вопросы к экзамену, 3 семестр
22. Архитектура Киевской Руси, первые христианские храмы, их конструкция. София Киевская. Система расположения мозаик и росписей.
23. Искусство Владимиро-Суздальского княжества (архитектура, скульптура, иконопись).
24. Искусство Древнего Новгорода XI-XV веков (Архитектура).
25. Монументальная живопись и иконопись Новгорода XI - XV века.
26. Искусство Пскова XI - XV века (архитектура, иконопись).
27. Творчество Феофана Грека.
28. Творчество Андрея Рублева.
29. Искусство Московского Княжества XIV-XV веков (архитектура, иконопись).
30. Ансамбль Соборной площади в Московском Кремле (Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор, церковь Ризположения, Кремлевский дворец, Грановитая палата).
31. Дионисий и его школа.
32. 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).
33. Симон Ушаков и Оружейная палата Московского Кремля.
34. Русская архитектура первой трети XVIII века (Трезини, Леблон, Зарудный, Еропкин, Земцов, Коробов и др).
35. Графика петровского времени. Творчество братьев Зубовых, Махаева, Шхонебека.
36. Живопись первой трети XVIII века. И. Никитин, А. Матвеев и др. Художники-иностранцы.
37. Скульптура первой трети XVIII века. Деятельность Б.-Ф. Растрелли.
38. Архитектура середины XVIII века. Особенности стиля барокко в России (В.В. Растрелли, А.Г. Ухтомский, С. Чевакинский и др).
39. Творчество В. Растрелли.
40. Живопись середины XVIII века. Традиции и новаторство в творчестве А.П. Антропова, И.П. Аргунова, И.Я. Вишнякова.
41. Особенности русского бытового жанра. И. Фирсов, М. Шибанов, И.А. Ерменев.
42. Создание Академии художеств, основные принципы обучения.
43. Архитектура раннего классицизма 1770-1780 гг. Постройки Ю.М. Фельтена, А.Ф. Кокоринова, Ж.-Б. Валлен-Деламота, И.Е. Старова, А. Ринальди, Дж. Кваренги.
44. Архитектура московского классицизма (В.И. Баженов, М. Казаков).
45. Русская скульптура второй половины XVIII века (Ф. Шубин, М.И. Козловский, М.-Э. Фальконе. Ф. Гордеев, П. Прокофьев и др.).
46. Развитие исторического жанра второй половины XVIII века (А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмов, Н.П. Акимов и др.).
47. Портретная живопись второй половины XVIII века. Творчество Ф.С. Рокотова, Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.
48. Творчество А.Д. Захарова
49. Творчество А.Н. Воронихина.
50. Творчество К.И. Росси.
51. Творчество В.П. Стасова.
52. Творчество О. Монферрана.
53. Застройка Москвы после пожара 1812 года (О.И Бове, братья Григорьевы, Д.И. Жилярди). Типовое строительство.
54. Творчество И.П. Мартоса.
55. Монументально-декоративная скульптура (Ф.П. Толстой, Б.И. Орловский. Ф.Ф. Щедрин, В.И. Демут-Малиновский, А. Логановский, И.П. Витали и др.).

56. Пейзажная живопись конца XVIII- первой трети XIX века. Общие тенденции развития. Творчество Ф.А. Алексеева, С. Щедрина.
57. Творчество О.А. Кипренского.
58. Творчество В.А. Тропинина.
59. Развитие жанровой живописи первой трети XIX века. А.Г. Венецианов и его школа.
60. Творчество К.П. Брюллова.
61. Творчество А.А. Иванова.
62. Творчество П.А. Федотова - художника критического реализма.

Примерные вопросы к экзамену, 3 семестр:

1. Жанровая живопись середины XIX века (И.М. Прянишников, Неврев, Пукирев).
2. Творчество В.Г. Перова (1833-1882).
3. Выход 14-ти конкурсантов из Академии художеств. Создание Артели художников. Творчество И.Н. Крамского.
4. Товарищество передвижных художественных выставок и его влияние на демократизацию русского искусства второй половины XIX века.
5. Жанровая живопись передвижников (В. Максимов, В.Е. Маковский, Г.Г. Мясоедов, Н.А. Ярошенко, Г. Савицкий и др.).
6. Пейзажная живопись передвижников (И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, В.Д. Поленов).
7. Творчество И.Е. Репина.
8. Творчество В. И. Сурикова.
9. Творчество Н.Н. Ге.
10. Творчество В. В. Верещагина.
11. Творчество В. Васнецова.
12. Творчество В.Д. Поленова.
13. Творчество М.М. Антокольского.
14. Жанровая живопись конца XIX-начала XX века. (С. Иванов, А.Е. Архипов, Н.А. Касаткин).
15. Пейзажная живопись конца XIX-начала XX века. (К.А. Коровин, К.Ф. Юон, И.Э. Грабарь).
16. Творчество В.А. Серова.
17. Творчество К.А. Коровина.
18. Творчество М.А. Врубеля.
19. 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.).
20. Историческая живопись конца XIX – начала XX века. (С. Иванов, Н.К. Рерих, М.В. Нестеров, А.П. Рябушкин.).
21. Творчество М.В. Нестерова.
22. Творчество Н.К. Рериха.
23. Творчество А.П. Рябушкина.
24. Творчество Ф.А. Малявина.
25. Творчество И.Э. Грабаря.
26. Творчество Б.М. Кустодиева.
27. Общие тенденции развития скульптуры конца XIX – начала XX века (П.Трубецкой,
28. А.С. Голубкина, С.Т. Коненков).
29. Художественные объединения 1920-х годов («Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Голубая роза», АХРР, ОСТ, ОМХ, «4 искусства» и др.).

30. Развитие агитационно-массового искусства. Политический плакат (1917-1922).
31. Живопись периода революции и гражданской войны 1917-1922 гг.
32. План монументальной пропаганды. Скульптурные памятники первых революционных лет.
33. Творчество П. Филонова.
34. Творчество К.С. Петрова - Водкина.
35. Творчество П.П. Кончаловского.
36. Творчество П.В. Кузнецова.
37. Живопись 1930-х годов и ее особенности.
38. Творчество Б. М. Грекова.
39. Творчество А.А. Дейнеки.
40. Творчество П.Д. Корина.
41. Творчество Ю. Пименова.
42. Графика 1930-х гг. Общие тенденции развития. (Творчество В.А. Фаворского,
43. А. Кравченко.
44. Скульптура 1930-х годов (И. Шадр, В.И. Мухина, А.Т. Матвеев).
45. Графика в годы Великой Отечественной войны.
46. Живопись периода Великой Отечественной войны.
47. Скульптура периода Великой Отечественной войны.
48. Живопись послевоенного десятилетия (1945-1956).
49. Искусство 1960-х годов. Сложение «сурового» стиля. Основные представители.
50. Историческая живопись 1960-1970-х годов.
51. Жанровая живопись 1960-1970-х годов.
52. Мемориальные комплексы 1950- 1970-х годов.
53. Пейзажная живопись 1960-1970-х годов.
54. Творчество Б.С. Угарова.
55. Творчество Е.Е. Моисеенко.
56. Творчество Т.Н. Яблонской.
57. Творчество А.А. Пластова.
58. Творчество В. Стожарова.
59. Творчество Г.М. Коржева.
60. Творчество братьев С. И А. Ткачевых.
61. Творчество В.Е. Попкова.
62. Творчество В. Иванова.
63. Творчество А.А. Мыльниковой.
64. Творчество Д. Жилинского.
65. Особенности развития русской живописи конца XX – начала XXI века.

Критерии оценки при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации

4-балльная шкала (экзамен, зачет с оценкой)	2-балльная шкала (зачет)	Показатели	Критерии
Отлично	Зачтено	1. Полнота ответов на вопросы и выполнения задания. 2. Аргументированность выводов. 3. Умение перевести теоретические знания в практическую плоскость.	глубокое знание теоретической части темы, умение проиллюстрировать изложенное примерами, полный ответ на вопросы
Хорошо			глубокое знание теоретических вопросов, ответы на вопросы преподавателя, но допущены незначительные ошибки
Удовлетворительно			знание структуры основного учебно-программного материала, основных положений теории при наличии существенных пробелов в деталях, затруднения при практическом применении теории, существенные ошибки при ответах на вопросы преподавателя
Неудовлетворительно	Не зачтено		существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не владение терминологией, основными методиками, не способность формулировать свои мысли, применять на практике теоретические положения, отвечать на вопросы преподавателя

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

ФОС для проведения текущей и промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна (Протокол заседания кафедры № 3 от «29» июня 2023 г.).