

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Мордовский государственный педагогический
университет имени М.Е. Евсевьева»**

Факультет педагогического и художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование дисциплины (модуля): История искусств Уровень ОПОП:
Бакалавриат
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: Изобразительное искусство Форма обучения: Очная

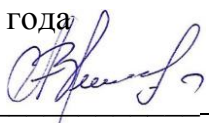
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (приказ № 1426 от 04.12.2015 г.) и учебного плана, утвержденного Ученым советом МГПУ (от 15.05.2017 г., протокол №13)

Разработчики:
Хомякова И. В., доцент

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 17 от 10.05.2017 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 16 от 10.05.2018 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

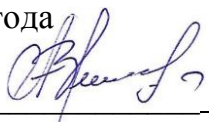
Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 13 от 27.05.2019 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 10 от 13.05.2020 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2020 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование системы знаний об основных этапах развития западноевропейского и отечественного художественного процесса, его включенностью в культурный контекст, его стилями и направлениями, творчеством ведущих мастеров изобразительного искусства и архитектуры, что является необходимой основой профессиональной подготовки будущих педагогов в области художественного образования.

Задачи дисциплины:

- изучить особенности мировой и отечественной культуры различных этапов и ее влияние на развитие художественного процесса;
- раскрыть специфические особенности основных видов изобразительного искусства;
- дать представление об основных этапах развития мирового изобразительного искусства и их особенностях в восприятии и образном воспроизведении действительности;
- сформировать понимание сложности и неоднозначности путей развития мирового художественного процесса, его зависимости от культурно-исторического контекста;
- заложить устойчивую систему знаний о творчестве ведущих мастеров различных видов изобразительного искусства, его включенности в систему стилей и направлений, формировании индивидуальной манеры и почерка художника;
- сформировать устойчивый интерес к истории искусства, использовать полученные знания, умения и навыки в собственном творчестве, в предстоящей педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.02 «История искусств» относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина изучается на 3, 4 курсе, в 5, 6, 7 семестрах.

Для изучения дисциплины требуется: используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения предметов образовательной области «Искусство».

Изучению дисциплины Б1.В.2 «История искусств» предшествует освоение дисциплин (практик):

Б1.В.08 Композиция;

Б1.В.07 Основы декоративно-прикладного искусства;

Б1.В.ДВ.08.01 Анализ и интерпретация произведений искусства.

Освоение дисциплины Б1.В.02 «История искусств» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

Б1.В.0.3 История художественной культуры.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «История искусств», включает: образование, социальную сферу, культуру.

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности:

- обучение;
- воспитание;
- развитие.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 18.10.2013).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности:

ПК-10. способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

проектная деятельность

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития	знать: - творчество художников – главных представителей различных этапов развития мирового художественного процесса; уметь: - анализировать произведение изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики) и архитектуры ; владеть: - основами анализа произведений искусства.
---	---

культурно-просветительская деятельность

ПК-9. способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

проектная деятельность

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся	знать: - основные этапы развития западноевропейского и отечественного искусства; - способы проектирования индивидуального образовательного маршрута средствами истории искусств; уметь: - развиваться с помощью истории искусств; владеть: - знаниями в области истории искусств в профессиональной и творческой деятельности.
---	--

культурно-просветительская деятельность

ПК-14. способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

проектная деятельность

культурно-просветительская деятельность

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы	знать: - историю искусств как важную часть культурного мирового процесса; уметь: - раскрывать основные этапы истории искусств в контексте культурно-просветительской работы; владеть: - основами разработки образовательных курсов по истории искусств.
---	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

<i>Вид учебной работы</i>	<i>Общая трудоемкость</i>	<i>Общая трудоемкость</i>	<i>Контактная работа</i>	Практические	Лекции	Лабораторные	<i>Самостоятельная работа</i>	<i>Вид промежуточной аттестации</i>
<i>Период контроля</i>	<i>Часы</i>	<i>ЗЕТ</i>	<i>Всего</i>				<i>Всего</i>	<i>Зачет Экзамен</i>
<i>Всего</i>	288	8	144	72	56	16	92	52
<i>Пятый семестр</i>	72	2	48	32	16		24	
<i>Шестой семестр</i>	108	3	52	18	18	16	56	Зачет
<i>Седьмой семестр</i>	108	3	44	22	22		12	Экзамен-52

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание модулей дисциплины

Модуль 1. Искусство первобытного мира и Древнего Востока:

Искусство первобытного мира. Искусство Древнего Востока. Египет. Искусство Передней Азии. Искусство стран Древнего Востока (Индии, Китая, Японии).

Модуль 2. Античное искусство:

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. Искусство Римской империи.

Модуль 3. Искусство Средних веков и эпохи Возрождения:

Раннехристианское искусство. Искусство средних веков. Романское искусство. Искусство средних веков. Готическое искусство. Искусство эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение. Искусство эпохи Возрождения. Северное возрождение.

Модуль 4. Западноевропейское искусство XVII-XX вв.:

Западноевропейское искусство XVII в. Западноевропейское искусство XVIII Западноевропейское искусство XIX века. Западноевропейское искусство XX в.

Модуль 5. Древнерусское искусство:

Искусство древних славян Домонгольское искусство. Древнерусское искусство XIII-XIV Древнерусское искусство XV века. Древнерусское искусство XVI века. Древнерусское искусство 1-ой пол XVII века. Искусство 2-ой пол XVII века.

Модуль 6. Русское искусство:

Русское искусство 1-ой половины XVIII в. Русское искусство 2-ой половины XVIII Русское искусство 1-ой половины XIX в. Русское искусство 2-ой половины XIX в. Русское искусство конца XIX-нач. XX века. Отечественное искусство XX в.

5.2. Содержание дисциплины: Лекции (58 ч.)

Модуль 1. Искусство первобытного мира и Древнего Востока (8 ч.)

Тема 1. Искусство первобытного мира (2 ч.)

История изучения первобытного искусства и культуры. Проблемы происхождения человека и изобразительного искусства. Теории происхождения человека. Эволюция человека. От австралопитека до неандертальца и кроманьонца. Верхний палеолит как время рождения разных видов искусств. Функции древнего искусства. "Макароны", их значение: имитация следов когтей зверя, освоение Изображения руки, негативный и позитивный отпечаток, его значение. Натуральный макет.

Тема 2. Искусство Древнего Востока. Египет. (2 ч.)

Искусство Древнего Египта. Особенности древнеегипетской культуры и ее влияние на развитие изобразительного искусства и архитектуры. Периодизация искусства Древнего Египта. Архитектура как основной вид искусства. Эволюция пирамидальной формы в архитектуре. Мастоа – ступенчатая пирамида Джосера в Саккара – архитектурный ансамбль в Гизе: пирамиды Хеопса. Хефрена, Микерина. Храмовая архитектура. Заупокойные храмы (Ментухотепа I и царицы Хатшепсут в Деир-эль-Бахари) – храмы, посвященные богу Ра – Амону (Карнак, Луксор) – скальные храмы (Рамсесу в Абу-Симбеле). Развитие скульптуры и живописи. Канон изображения человеческой фигуры на плоскости (плита Нармера). Портретная скульптура. Геометричность и статичность как основные особенности древнеегипетской пластики. (Рахотеп и его жена Нфрет, Эхнатон, Нефертити, сфинкс Хефрена, маска Тутанхамона и т.д.). Историческое значение древнеегипетского искусства.

Тема 3. Искусство Передней Азии (2 ч.)

Открытый тип культуры, по сравнению с Египтом, как результат постоянных смещений племен, вторжений кочевников. Специфика этнической истории Месопотамии. Многообразие видов художественной формы, привнесенных различными этносами. Характерная черта искусства Месопотамии - органическая переработка заимствованных художественных образцов. Специфика канона и причины её породившие. Изобразительное искусство государств Двуречья в III тыс. до н.э. Время Шумера, Аккада и позднешумерского периода. Династический период (IV -начало пер. половины III тыс. до н.э.).

Раннединастический период (2750-2340(?) 2310 (?). Возрастание количества храмовой скульптуры. Общие черты раннединастической скульптуры: отказ от правильной передачи пропорций, гипертрофия отдельных черт лица(глаза, уши), функциональная выразительность всего художественного образа в целом. Аккадский период (нач. 24-нач. 22 вв. до н.э.). Впервые создание централизованного государства. Общегосударственный, жёстко иерархизированный пантеон. Появление новых черт в скульптуре: отсутствие символической жесткости в подаче образа. Индивидуальные черты в рамках типажа.

Позднешумерский период. Скульптура позднешумерского периода: взаимосвязь формальных черт аккадской и шумерской пластики как попытка создать новый образ. Шумерская иконография молящегося правителя. Аккадское влияние в стремлении передать интерес к отдельной личности. Однообразие художественных форм, их стереотипность, сухая моделировка образа, отсутствие динамики при технической виртуозности, скудность тематических программ. Специфика композиционных построений и передачи действия во времени и пространстве в рельефах. Архитектура Месопотамии в III тыс. до н.э. Особенности архитектуры для региона Месопотамии: Развитие искусства во II тыс. до н.э. Искусство вавилоно-эламской зоны. Старовавилонский период (20-17 вв. до н.э.). Идеологизированный характер искусства. Специфика функционирования искусства: агитационный характер памятников и тиражность их исполнения. Потеря навыков искусной работы времен III династии Ура, ремесленный характер изобразительной деятельности. Средневавилонский период (касситская Вавилония) 16-11 в. до н.э. Искусство хетто-хурритского ареала. Особенности искусства хеттов: минимум влияние египетских, шумеро-вавилонских традиций, большая свобода от канонов. Искусство позднихеттских царств Южной Анатолии и Северной Сирии (XII-VIII. до н.э.) – сочетание хеттской северо-сирийской, месопотамской и египетской художественных традиций. Комплекс в Телль-Халафе как свидетельство присутствия хеттской изобразительной традиции в Сев. Сирии. Искусство цивилизаций на территории Сирии, Финикии и Палестины. Архитектура Финикии. Архитектура Палестины. Искусство Древней Ассирии во второй половине II тыс. до н.э. Искусство периода "великих империй" (I тыс. до н.э.). Искусство Новоассирийско империи (нач. IX-кон. VII вв. до н.э.).

Искусство Урарту. Государство Урарту как связующее звено между Закавказьем, Северным Двуречьем и Малой Азией. Приоритетное развитие в Урарту художественной металлургии. Искусство Нововавилонского царства. (сер.-вт. пол. VII в. до н.э.). Искусство Древнего Ирана. Формирование стилистики ахеменидского искусства на основе этнического смешения, синкретизма культурных и религиозных представлений различных народов, вошедших в состав Иранской империи.

Тема 4. Искусство стран Древнего Востока (Индии, Китая, Японии). (2

ч.)

Искусство гробниц древнего Китая (с 3 000 до н.э. – династия Цинь (III в до н.э.). Ранняя живописная и пластическая традиция Китая с периода Хань (III в до н.э.- III в н.э.); Буддийское искусство Китая в III-VII вв. н.э. (династия Вэй Северная и Южная династии).

Модуль 2. Античное искусство (8 ч.)

Тема 5. Искусство Эгейского мира (2 ч.)

Периодизация крито-микенской цивилизации (начало III тыс. до н.э. – XII в. до н.э.). Географические рамки крито-микенской культуры и основные центры ее развития на островах и материке. Гипотезы о происхождении критской и микенской культур. Вопрос о типологической принадлежности эгейских цивилизаций. Географические рамки крито-микенской культуры и основные центры ее развития на островах и материке. Гипотезы о происхождении критской и микенской культур. Вопрос о типологической принадлежности эгейских цивилизаций.

Основные черты социально-экономической структуры крито-микенской Греции. Взаимосвязь и взаимовлияние социально-экономических, культурных процессов эгейской культуры с государствами Древнего Востока. Специфика культуры эгейских цивилизаций: динамизм развития, активные контакты с другими культурами в сочетании с очевидной самобытностью. Линейное письмо А и Б. Источники для реконструкции мифо-ритуальной культуры крито-микенской Греции. Особенности религиозно-культовой практики критского общества: сохранение архаичных верований и обрядов, мало дифференцированный пантеон, коллективность обрядов. Особенности религиозно-культовой практики микенского общества: рудиментарный политеизм пантеона, рационально-аналитический взгляд на природу, культ героического. Влияние религиозно-культовой практики на развитие искусства. Понятие о «динамическом» («кинетическом») искусстве Крита. Микенское искусство как стремление к гармоничной и рациональной организации художественного образа. Место крито-микенской цивилизации в истории культуры и искусства античности.

1. Раннеминойский период (3000/2800 – 2000 гг. до н.э.) Архитектура. Раннеэлладская архитектура. Различие монументальных архитектурных комплексов раннеэлладской эпохи друг от друга по внешним формам и по выполняемым функциям. Раннеминойская архитектура Крита. Жилые комплексы в Миртосе (Фурну Корифи) и в Василики как постройки, обладающие чертами близкими дворцовой архитектуре последующих периодов. Погребальная архитектура Крита. Памятники: «дом черепиц» в Лерне, мегарон в Трое жилые кварталы в Миртосе, толосные могилы в районе равнины Месара.

Скульптура. Периоды кикладской пластики: I раннекикладский (3300-2800 гг. до Р.Х.), раннекикладский (2800-2300 гг. до Р.Х.), III раннекикладский (2200-1800 гг. до н.э.) Основные материалы и технологии, используемые в кикладской скульптуре. Роспись и ее роль в скульптуре. Особенности построения силуэта, ритма линии, выработка своеобразной архитектоники скульптурной формы. Основные типы кикладской пластики: Лурос и Пластирас, Гротта-Пелос, культуры Керос-Сирос. «Неканоническая» линия в скульптуре культуры Керос-Сирос - т.н. жанровые скульптуры (арфисты (иногда парные), «флейтисты», сидящие фигуры, групповые фигуры (стоящие рядом или одна на голове другой). Рельеф в кикладской пластике - т. наз. «сковороды». Ритуальный характер этих предметов. Памятники: женская фигура в форме скрипки (Музей Наксоса), женская статуэтка типа Пластирас (Музей Метрополитен), женская статуэтка типа Капсала (Британский музей), мраморная женская фигурка (около 2500-2000 гг. до н.э., Британский музей), женская сидящая статуэтка (Музей Наксоса), женская сидящая статуэтка (Музей кикладского искусства в Афинах), статуэтки арфистов из коллекций Национального археологического и Национального музеев в Афинах, кикладская «сковорода» из некрополя Халандриани (Национальный музей Афин).

Вазопись. Крит как основной центр вазописи раннеминойского периода. Группа раннеминойских расписных сосудов с темным, гладко полированным туловом и с процарапанным, и иногда инкрустированным белой краской орнаментом, состоящим из

пунктира, прямых линий, треугольников. Группа ваз со светлым ангобом и росписью с простейшим орнаментом, выполненным красной или черной глазурными красками. Изготовление сосудов из цветного камня (найлены в основном на о-ве Мохмос. «Пятнистая керамика» («mottled ware»), или стиль «Василики. Появление ок. 2300-2100 гг. до н.э. н востоке Крита (Василики, Мохмос) керамики, использующей линейно-ленточный орнамент, нанесенный белой краской по темному фону. Памятники: ваза с резным орнаментом из Палекастро (Гераклион музей), расписной сосуд из Агиоес Онуфриос (Гераклион музей), сосуд с длинным носиком из Василики (Гераклион музей).

Ювелирное искусство. «Клад Приама»: диадемы, серьги, височные кольца, браслеты, гривны, бусы, выполненные на высоком техническом и художественном уровнях из золота, серебра, бронзы, сердолика и янтаря. «Клад Приама» как свидетельство уникальности контактов, отразившихся в технике, материале троянских украшений.

Период «старых дворцов» (2000/1900 – 1700 гг. до н.э.; 1, 2-ые среднеминойские подпериоды). Архитектура. Появление в начале II тыс. до н.э. на Крите т. наз. дворцов представлявших собой полифункциональную постройку, состоящую из святилища, административного центра, общегосударственной житницы, торгово-ремесленных предприятий. Основные центры Крита этого периода (Фест, Кносс Маллия, Закрос, Ханья) и их роль в культуре. Малочисленность сведений о начальных периодах развития критской архитектуры и её причины. Планировка Маллии как пример организации центральной части крупного минойского поселения. Отдельные части «старого дворца» в Фесте. Памятники: планировка Маллии с «кварталом Мю», остатки «старого дворца» в Фесте.

Вазопись. Стиль Камарес: техническое совершенство и особенности системы росписи. Многообразие и прихотливость в использовании стилизованных растительных (пальметки, растительные арабески, диковинные плоды) и «морских» мотивов в орнаменте. Керамика стиля Камарес как пример единственно полностью дошедших до нас произведений эпохи «старых дворцов», на основе которой можно делать выводы не только о стилистике этого искусства, но и о его содержании. Связь символики сосудов стиля Камарес с культом Великой богини-матери Параллельное развитие сосудов стиля Камарес и сосудов, выполненных в технике «барботино». Памятники: чашечки из Феста (Гераклион, музей), сосуд из «старого дворца» в Кноссе (Гереклион, музей), ваза с лилиями из Кносса, сосуд типа «барботино» из Агия Триады.

Период «новых дворцов» (1700-1450 гг. до н.э.; 3-ий среднеминойский и 1-ый и 2-ой позднеминойские подпериоды). Время наивысшего расцвета критской культуры. Фест, Кносс, Маллия, Агия Триада, Палекастро, Като Закро, Гурния, Фера как основные центры развития позднеминойской культуры. Кносс как религиозный центр критской цивилизации. Архитектура. Условное деление построек на Крите и сопредельных территориях на т. наз. дворцы и виллы. Окончательное формирование на Крите между 1550 и 1450 гг. н.э. схемы дворцового ансамбля. Вопрос о сходстве критских построек с малоазийскими и ближневосточными постройками. Отсутствие укреплений близ дворцовых построек. Архитектура дворца как своего рода искусственное дополнение к тем естественным архитектурно-скульптурным формам, которые были созданы вокруг него самой природой. Проявление в системе планировки расположения критского дворца в природном окружении его функции, и, прежде всего, сакральной. Особенности, присущие архитектуре Крита. Своеобразие художественного облика критских дворцов: система внешнего декоративного убранства и живописно-декоративный характер интерьера. Чередование освещенных и неосвещенных пространств как определенная эстетическая концепция, связанная с особенностями ритуально-церемониальной программы дворцового комплекса. Основные строительные материалы (гипс, известняк, кирпич, кипарисовое дерево, алебастр, цемент, глина) и технологии. Кносский дворец: четкая последовательность в наборе основных элементов архитектурной композиции и системе их взаиморасположения; программа живописного и скульптурного декора. Вилла и её основные элементы. Памятники: Кносский дворец, дворец в Фесте, дворец в Малии, дворец в Като Закро, вилла в

Агия Триаде, комплекс из трёх вилл в Тилиссе, «дворец» в Гурнии, виллы в Пиргосе, Ниру Хани, Арханесе.

Тема 6. Искусство Древней Греции (2 ч.)

Понятие античности, особенности развития античной культуры, периодизация. Искусство Древней Греции. Искусство Эгейского мира, его синтезированный характер. Архитектура как основной вид искусства. Ансамбль Кносского дворца. Мегарон – прообраз греческого храма. «Львиные ворота» в Микенах. Живопись, техника, сюжеты. Фрески Кносского дворца. Развитие керамики. Вазовая роспись и ее стили. Искусство греческой архаики (7-6 века до н.э.) Архитектура. Три типа ордерных конструкций: дорический, ионический, коринфский. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, периптер, диптер. Скульптура. Образы атлетов. Развитие типов обнаженной мужской фигуры – «курорсы» и одетой женской «коры». Стремление постижению пластической анатомии, но статика в изображении. Архаические штампы (лицо, улыбка), идеализация человеческого изображения. Вазы и вазопись. Искусство греческой классики (5-последняя треть 4 вв. до н.э.). Основные особенности развития архитектуры. Храм Посейдона в Пестуме. Храм Зевса в Олимпии. Скульптура. Преодоление архаических традиций. Формирование реалистического образа человека. Бронза и мрамор как основные материалы скульптуры. «Дельфийский возничий». Творчество Пифагора Регийского. Золотой век греческого искусства. Ансамбль Афинского Акрополя. Фидий как художественный руководитель строительства. Эволюция скульптуры в период классики. Изображение человека в движении. Принцип хиазма. Идеализация образа. Творчество Мирона, Фидия, Поликлета, Пэония.

Искусства поздней классики. Развитие архитектуры. Появление светских общественных сооружений. Греческий театр. Театр в Эпидавре. Галикарнасский мавзолей как один из самых значительных памятников этого периода. Поиски в скульптуре новой образной выразительности: внимание к душевным движениям. Великие скульпторы 4 в. до н.э. Скопас, Пракситель, Лисипп, Леохар. Развитие живописи: Аппеллес.

Искусство эллинизма (к. 4-1 вв. до н. э.). Рост новых городов. Особенности их планировки. Возникновение, формирование и развитие эллинистических художественных школ. Сочетание местных и греческих традиций в искусстве этого времени. Александрийская школа. Фаросский маяк. Каменя Гонзага. Пергамская школа. Алтарь Зевса в Пергаме. Родосская школа. Лаокоон. Колосс Родосский. Значение искусства Древней Греции и его традиции в развитии европейского искусства и архитектуры.

Тема 7. Искусство Древнего Рима (2 ч.)

Традиции и новаторство древнеримского искусства. Роль древнегреческого искусства в формировании искусства Древнего Рима. Этруское искусство. Искусство Римской республики (4-1 вв. до н. э.) Проявление творческого гения римлян в архитектуре. Утилитарное назначение древнеримских сооружений. Строительство дорог. Типы зданий. Греческие ордера и арка. Тосканский ордер. Достижения инженерии: арки, своды, купол. Применение бетона. Форум как деловой и общественный центр жизни Древнего Рима. Витрувий «Десять книг об архитектуре». Формирование стиля римского скульптурного портрета. Индивидуализированное точное изображение человеческого облика. Работа в мраморе.

Тема 8. Искусство Римской империи (2 ч.)

Искусство Римской империи (I-IV вв.). Идея величия Рима в грандиозных памятниках архитектуры. Монументальность сооружений. Строительство амфитеатров. Колизей (75-80). Арка и свод – основа конструкции Колизея. Арка в строительстве акведуков. Гардский мост. Жилая архитектура. Богатые дома в Помпеях и Геркулануме. Мозаика и фресковые росписи в качестве декорировки вилл. Живопись виллы Мистерий. Площади императорского Рима. Форум Траяна. Архитектор Аполлодор. Пантеон императора Адриана (120-125). Римский скульптурный портрет. Поиски жизненной правдивости. Новые художественные приемы в обработке мрамора. Монументальная скульптура. Конная статуя Марка Аврелия.

Модуль 3. Искусство Средних веков и эпохи Возрождения (10 ч.)

Тема 9. Раннехристианское искусство (2 ч.)

Катакомбное искусство. Своеобразие катакомбных росписей. Первые базилики. Центры позднеантичной культуры. Понятие и периодизация искусства средних веков. Связь идеологии и жизни средневековья с религией и церковью. Христианское сознание – основа средневекового менталитета. Научная культура в средние века. Художественная культура Раннесредневековой Европы. Архитектура и мозаика Остготского государства. Искусство империи Каролингов. Архитектура. Живопись.

Тема 10. Искусство средних веков. Романское искусство (2 ч.)

Романское искусство. Архитектура – ведущий вид средневекового искусства. Общий характер романского стиля для всех стран Западной Европы. Строительство замков, церквей и монастырей. Памятники архитектуры романского стиля во Франции, Германии, Италии. Скульптуры и рельефы романских храмов. Религиозная тематика и образная символичность изобразительного искусства. Живопись. Фрески романских храмов.

Тема 11. Искусство средних веков. Готическое искусство (2 ч.)

Готическое искусство. Возникновение термина «готика». Хронологические рамки периода. Особенности развития архитектуры. Роль собора в жизни средневекового города. Готические соборы Франции: собор Парижской богородицы, собор в Реймсе, в Амьене, в Шартре. Готические соборы Англии, Германии, их отличительные и общие черты. Сущность готической конструкции. Синтез искусств готическом соборе. Роль витражей и скульптуры. Появление портретов. Портретные скульптуры собора в Наумбурге в Германии. Гражданское строительство: здание ратуш, дворец Дожей в Венеции.

Тема 12. Искусство эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение. (2 ч.)

Понимание Возрождения как культурной эпохи. Периодизация и географическое пространство Возрождения. Обращение к античности. Соединение ее с христианством. Изучение анатомии, пропорций, перспективы, законов освещения. Гуманистический характер культуры и искусства и становление статуса художника. Проторенессанс. Становление новаторских реалистических традиций в живописи Джотто. Фрески в капелле дель Арена в Падуе.

Раннее итальянское Возрождение. Роль Флоренции как художественного центра. Архитектура. Новое понимание объема и пространства. Использование античных традиций и готических конструкций. Новая образность. Ф. Брунеллески. Купол собора Санта Мариа дель Фьоре. Капелла Пацци. Воспитательный дом. Скульптура. Выделение ее из архитектурного пространства и приобретение самостоятельного значения. Творчество Донателло. Живопись Технологическое, пространственное, образное и тематическое новаторство. Творчество Мазаччо.

Искусство последней трети XV век, его переходный характер. Творчество Боттичелли. Искусство Высокого Возрождения. Выдвижение школ Рима, Венеции, Милана. Тип универсального художника. Величественные архитектурные сооружения Браманте, Паладио. Становление классических традиций в живописи Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря». Рафаэль Санти – основатель римской школы живописи. Микеланджело Буонаротти. Особенности пластического языка и творческого метода. Своеобразие Высокого Возрождения в Венеции. Господствующая роль живописи, особенности колорита, световоздушная перспектива. Роль пейзажа в произведениях венецианских художников. Джорджоне. Тициан.

Тема 13. Искусство эпохи Возрождения. Северное возрождение. (2 ч.)

Основные черты Северного Возрождения. Нидерланды. Развитие станковой живописи. Реалистическая реформа братьев Губерта и Яна ван Эйков. Иероним Босх. Связь его искусства с народными традициями, фольклором. Питер Брейгель Старший, прозванный Мужиком. Его роль в формировании демократического направления крестьянского жанра и национального пейзажа.

Германия. Особенности развития страны в XVI веке и сложение местных школ в искусстве.

А. Дюрер. Графические циклы. Живопись. Теоретические труды. Ганс Гольбейн младший – мастер реалистического портрета.

Модуль 4. Западноевропейское искусство XVII-XX вв. (8 ч.)

Тема 14. Западноевропейское искусство XVII в. (2 ч.)

XVII век как самостоятельная фаза в развитии мировой художественной культуры. Формирование новой картины мира и ее значение для развития искусства. Основные художественные центры эпохи, формирование национальных школ. Проблема стиля в искусстве XVII века: барокко, классицизм, реализм.

Искусство Италии. Лоренцо Бернини – архитектор, скульптор, живописец зрелого барокко. Реалистическое направление в искусстве Италии и его глава Микеланджело Меризи да Караваджо. Демократизм искусства, ведение бытовой тематики и натюрморта, образная выразительность. Особенности художественной манеры. Академическое направление.

Искусство Фландрии. Основные характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов. Жанровый ряд фламандской живописи. Питер Пауль Рубенс – гуманист, художник, дипломат. Творческая и стилевая эволюция. Образное выражение в барочной концепции.

Искусство Голландии. Преобладающее значение живописи. Рембрандт ван Рейн – величайший художник-реалист. Интерес к индивидуализации и психологизации образов. Внимание к внутренней жизни человека. Поиски эмоциональной выразительности станковой композиции. Формирование индивидуальной художественной манеры. Основные этапы творчества.

Искусство Испании XVI-XVII веков. Золотой век испанского искусства. Роль церкви в развитии испанского искусства. Самобытность культурной основы и художественных традиций. Идеино-стилистическая система испанского искусства. Творчество Диего Веласкеса – вершина испанской живописи. Светская тематика его творчества. Обращение к бытовым и народным образам. Утверждение духовной красоты и достоинства человека труда. Портретное наследие. Парадный и интимный портрет. Стремление к образной правдивости. Адекватность реальности в исторических и бытовых композициях. Особенности построения живописного пространства и колористическая гамма.

Искусство Франции XVII века. Влияние социально-экономических условий французского абсолютизма на развитие искусства. Архитектура. Появление барочных элементов в начале XVII века. Лемерсье: работы в Лувре. Франсуа Мансар: Дворец в Мезон на Сене под Парижем. Живопись. Основные черты классицизма XVII века. Никола Пуссен. Значение его творчестве античности, Возрождения. Творческий метод, взгляды на искусство. Поиски разумной гармонии и героизма.

Тема 15. Западноевропейское искусство XVIII в. (2 ч.)

Глобальные изменения в мире в XVIII веке. Взаимосвязь (единство) изменений религиозно ориентации; научного мышления и смены картины мира; социального устройства и появления нового типа государства; изменение типа экономики и ее технологического уровня. Художественная культура столетия и ее место в общекультурном процессе.

Идеологизация искусства в XVIII веке. Рококо и классицизм в архитектуре. Жермен Бофран как ведущий мастер стиля рококо. Отель Субиз. Творчество Ж. Габриеля, К. Н. Леду, Ж. Суфлю. Живопись. А. Ватто. Галантные празднества и театральные сцены.

Реалистические тенденции творчества. Живопись рококо и ее глава Франсуа Буше. Жан-Оноре Фрагонар. Бытовые картины и пейзажи. Реалистическое направление во французском искусстве XVIII века. Жан-Батист Симеон Шарден. Жанровые картины Отражение быта и этических идеалов третьего сословия. Жан-Батист Грез. Сентиментальность и мелодраматичность его образов и сюжетов. Морализация в творчестве. Особенности развития скульптуры. Гудон.

Искусство Италии XVIII века. Последний расцвет венецианской школы. Джованни Баттиста Тьеполо. Особенности монументальной живописи. Тематические и образные поиски. Портреты. Развитие городского пейзажа. Каналетто, Гварди, Белотто.

Искусство Англии XVIII века. Расцвет национальной школы живописи. Уильям Хогарт.

Жанровые картины и гравюры. Критический реализм и морализирующие тенденции его творчества, роль сатиры. Теоретическая концепция творчества, изложенная в трактате «Анализ красоты». Ведущая роль портретной живописи. Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо. Эволюция портретного жанра в их творчестве. Архитектура.

Тема 16. Западноевропейское искусство XIX века (2 ч.)

Новая эпоха в мировом искусстве, ведущая начало с Французской революции 1789 года. Основные художественные направления XIX века: классицизм, романтизм, реализм импрессионизм и их место в художественной культуре.

Искусство Англии. Эволюция живописи. Развитие пейзажного жанра. Констебл – основоположник западноевропейского пейзажного искусства нового времени. Уильям Тернер. Пейзажи и исторические картины.

Искусство Испании рубежа XVIII-XIX вв. Франсиско Гойя. Соединение новаторских традиционных черт в его искусстве.

Французский классицизм последней трети XVIII века – первой трети XIX века. Жак Лу Давид. Жан Огюст Доменик Энгр – глава официальной академической школы. Поиски чистой гармонии. Значение линии и рисунка в его творчестве. Архитектура. Классицизм начала XIX века – стиль «империи». Романтизм во французском искусстве первой половины XIX века. Эжен Делакруа – глава романтической школы. Эстетические взгляды художника. Тематическая и жанровая эволюция. Живописное и композиционное мастерство. Романтизм в скульптуре. Франсуа Рюд. Горельеф на Триумфальной арке на площади Звезды в Париже.

Время активных социальных преобразований и быстрого развития промышленности. Образы нового времени в искусстве. Франция – лидер европейского художественного процесса. Значение французской революции 1830 и 1848 года для развития культуры и искусства. Развитие реализма в искусстве. Оноре Домье – мастер критического реализма. Политическая и жанровая карикатура. Развитие реалистического национального пейзажа. Барбизонская школа. Теодор Руссо как глава школы. Камиль Коро. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Жан Франсуа Милле. Поэтизация крестьянского труда. Гюстав Курбе. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины.

Искусство Франции последней трети XIX века. Поиски новых средств художественно выразительности и начало формальных экспериментов. Развитие пленэрной живописи.

Импрессионизм. Зарождение стиля, значение термина, творческие задачи. Особое внимание к живописным проблемам, передаче свето-воздушной среды. Особенности техники. Живописные приемы. Э. Мане, Эдгар Дега. Огюст Ренуар. Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа.

Постимпрессионизм как стремление преодолеть созерцательность импрессионизма. Главные представители – П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген. Импрессионизм в скульптуре. О. Роден.

Тема 17. Западноевропейское искусство XX в. (2 ч.)

Искусство XX века: Противоречие между человеком и машиной как источник кризиса культуры. Проблема отчуждения человека от культуры. Диалог культур как средство преодоления их кризиса. Искусство XX века как историко-художественное явление Переломный, неклассический характер культуры и искусства. Кризис искусства как наивысшая степень перелома. Идеино-художественная проблематика, вопросы социально-исторической природы искусства, особенности национального и интернационального характера.

Стилевые особенности конца XIX- нач. XX века. Появление новых отраслей художественного творчества, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства, типологии архитектурных сооружений, возникновение национальных школ, развитие международных художественных движений. Социально-историческая панорама искусства европейских стран. Судьбы «стиля модерн» в искусстве и архитектуре XX в. Национальная романтика и неоклассика в изобразительном искусстве начала века. Типология и стили архитектуры. Иррациональные течения в искусстве XX века. Идеи формы монументального искусства.

Многообразие художественных течений в искусстве первой половины XX века. Авангард.

Фовизм и группа «Мост». Экспрессионизм. Пикассо и кубизм. Ар-деко. Футуризм. Конструктивизм. Пуризм. Неопластицизм. Примитивизм и наивное искусство. Магические реализм. Дадаизм. Сюрреализм и С. Дали Риджионализм. Реалистические тенденции в искусстве XX века.

Место искусства в культуре второй половины XX XXI вв. Абстракционизм. «Искусств действия». Ташизм. Минимализм. Деконструктивизм. Оп-арт. Поп-арт. Концептуализм. Гиперреализм. «Анахронизм». Постмодернизм и искусство эпохи «информационного общества». Хай-тек в архитектуре. Лэнд-арт. Генеративное искусство. Медиа-арт. Нет-арт. Арт-брют и искусство аутсайдеров. Стрит-арт. Акционизм. Трансавангард. Понятие «Contemporary art». Векторы развития искусства в XXI веке: на рубеже традиций и стилей. Искусство XX века: Противоречие между человеком и машиной как источник кризиса культуры. Проблема отчуждения человека от культуры. Диалог культур как средство преодоления их кризиса. Искусство XX века как историко-художественное явление Переломный, неклассический характер культуры и искусства. Кризис искусства как наивысшая степень перелома. Идейно-художественная проблематика, вопросы социально-исторической природы искусства, особенности национального и интернационального характера.

Стилевые особенности конца XIX-нач. XX века. Появление новых отраслей художественного творчества, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства, типологии архитектурных сооружений, возникновение национальных школ, развитие международных художественных движений. Социально-историческая панорама искусства европейских стран. Судьбы «стиля модерн» в искусстве и архитектуре XX в. Национальная романтика и неоклассика в изобразительном искусстве начала века. Типология и стили архитектуры. Иррациональные течения в искусстве XX века. Идеи формы монументального искусства.

Многообразие художественных течений в искусстве первой половины XX века. Авангард Фовизм и группа «Мост». Экспрессионизм. Пикассо и кубизм. Ар-деко. Футуризм. Конструктивизм. Пуризм. Неопластицизм. Примитивизм и наивное искусство. Магические реализм. Дадаизм. Сюрреализм и С. Дали Риджионализм. Реалистические тенденции в искусстве XX века.

Место искусства в культуре второй половины XX-XXI вв. Абстракционизм. «Искусств действия». Ташизм. Минимализм. Деконструктивизм. Оп-арт. Поп-арт. Концептуализм. Гиперреализм. «Анахронизм». Постмодернизм и искусство эпохи «информационного общества». Хай-тек в архитектуре. Лэнд-арт. Генеративное искусство. Медиа-арт. Нет-арт. Арт-брют и искусство аутсайдеров. Стрит-арт. Акционизм. Трансавангард. Понятие «Contemporary art». Векторы развития искусства в XXI веке: на рубеже традиций и стилей.

Модуль 5. Древнерусское искусство (12 ч.)

Тема 18. Искусство древних славян Домонгольское искусство (2 ч.)

Содержание понятия «Древнерусское искусство». Русское искусство периода Средних веков. Значение принятия христианства для развития культуры. Искусство Древней Руси как своеобразная часть культуры византийского мира конца X-XV вв. и стран Восточной Европ XVI-XVII вв. Роль местных исторических особенностей, дохристианских традиций и художественных связей в сложении своеобразия древнерусского искусства. Виды древнерусского искусства. Храмовое зодчество, светские сооружения, оборонительное строительство. Монументальная живопись (мозаика, фреска). Иконопись. Книжная миниатюра и орнамент. Литургическая утварь и храмовое убранство. Вопрос о светском искусстве. Формы художественных связей с Византией: приезд греческих мастеров, поездки русских в Византию; привоз произведений; работа по образцам. Особенности восприятия византийских традиций на Руси. Роль Константинополя, Салоник, монастырей, в том числе Афона. Удаленность Руси от античного мира и своеобразие восприятия ею античного наследия через посредство Византии. Многообразие художественных контактов Древней Руси как закономерность культуры Средневековья. Культурные контакты со странами Западной Европы и Востока.

Вопрос о национальных художественных идеалах в древнерусском искусстве, постепенности их формирования. Идеи древнерусской письменности и образы искусства. Наследие дохристианской славянской культуры и его значение. Сохранение традиций вплоть до конца XVII в.

Традиции культуры восточнославянских племен и киевского государства IX-X вв. Принят христианства в 988 г. Деятельность князя Владимира. Зодчество Киева конца X в Десятинная церковь 989-996 гг. и традиции византийской архитектуры Македонского периода. Строительство времени князя Ярослава Мудрого. Традиция зодчества Константинополя и своеобразие храма. Софийский собор в Киеве, особенности его композиции, определенные княжеским заказом. Архитектурная композиция Киевской Софии – главного собора Киевской Руси. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения иконы «Владимирская богоматерь»; ее история. Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры. Софийский собор в Новгороде, 1045-1050 (1052) гг. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI-XII вв.

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Монументальная живопись Киевской Руси. Сведения о росписи Десятинной церкви и фрагменты ее фресок. Ансамбль стенописей Киевской Софии: иконографическая программа и ее особенности, вопросы стилистической ориентации и художественного образа. Древнейшие иконы Новгородского Софийского собора – «Спас Златая риза», «Апостолы Павел и Петр». Двусторонняя икона «Богоматерь Одигитрия» - «Св. Георгий», вопрос датировки. Идейная насыщенность иконографических программ ранних русских икон. Остромирово Евангелие 1056-1057 гг. как древнейший памятник книжного искусства средневековой Руси.

Южная и юго-западная Русь. Архитектура Киева второй половины XI - первой трети XII Новые особенности архитектуры, изменения в плановом решении, сложение типа храма с позакомарным покрытием Успенская церковь Киево-Печерской лавры, собор Михайловского Златоверхого монастыря. Роль киевской традиции в развитии русского зодчества домонгольского периода.

Живопись Киева второй половины XI-начала XII в. Михайловские мозаики около 1112 г. фрески Выдубицкого монастыря, церкви Спаса на Берестове. Византийская икона «Богоматерь Владимирская», ее привоз в Киев, ее историческая судьба и значение для русской культуры. Киевская миниатюра второй половины XI в.: Изборник Святослава 107 г., русские миниатюры Трирской Псалтири.

Распад Киевского государства и постепенное формирование местных художественных школ. Феодальная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота, дворцовый ансамбль в Боголюбове. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора. Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Ярославская школа иконописи. Богоматерь Оранта Великая Панагия («Ярославская Оранта»).

Архитектура Новгорода первой трети XII в. Киевские и местные традиции, своеобразие художественного решения. Благовещенская церковь, 1103 г., Никольский собор на Дворище, 1113 г., Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119 г., собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, 1117 г. Два направления в новгородском зодчестве. Живопись Новгорода XII в. Периодизация. Фрески первой трети века: Софийского собора, 1108-1109 гг., Никольского собора, храма Рождества Богородицы Антониева монастыря, 1125 г., башни в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, около 1128-1130 гг. Связь со столичными и провинциальными течениями комниновского искусства. Самостоятельная интерпретация

Византийской традиции. Икона «Благовещение», ее иконография и стиль. Константинопольские традиции и местные черты. «Св. Георгий» - храмовая икона Георгиевского собора Юрьева монастыря. Вопрос сохранности ее живописи. Миниатюры Мстиславова Евангелия 1103-1117 гг. Их отношение к миниатюрам Остромирова Евангелия и особенности стиля XII в. Новгородская живопись второй трети- конца XII в. Роспис собора Мирожского монастыря, около 1140-х годов, ее иконографическая программа и художественная система, отражение богословских споров, интерпретация комниновских традиций. Новгородская иконопись середины - второй половины XII в. Преобладание классицистической ориентации. Двусторонняя чудотворная икона «Богоматерь Знамение» с «Иоакимом и Анной», 1130-е годы, «Спас Нерукотворный» с «Поклонением Кресту», «Богоматерь с младенцем» в Успенском соборе Московского Кремля, «Св. Николай», около 1200 г., «Успение» из Десятинного монастыря (начало XIII в.). «Ангел Златые власы» проблема происхождения и датировки. Новгородская миниатюра XII в. Пантелеймонов Евангелие. Исключительное значение владими́ро-суздальского княжества для формирования русской национальной культуры. Княжеский характер местной культуры. Роль народных традиций. Истоки местного искусства. Сведения о строительстве Владимира Мономаха. Эпоха князя Андрея Боголюбского. Идеиное содержание его культурной политики, прославление Владимирской земли, тема покровительства Богоматери. Перевоз иконы Богоматери Владимирской из Вышгорода во Владимир. Строительство Успенского собора 1158-1160 г. Боголюбский дворец и храм Рождества Богородицы. Вопрос об участии немецких мастеров. Церковь Покрова на Нерли, 1165 г., специфика планового и объемного решения как основа ее художественного своеобразия. Строительство князя Всеволода III Большое гнездо. Перестройка и расширение Успенского собора в 1185-1189 гг. Строительство Дмитриевского собора, 1190-е годы. Развитие программы скульптурного декора фасадов. Живопись Владимиро-Суздальской Руси XII в. Фрески Успенского собора (два периода), роспись Дмитриевского собора. Работа византийских мастеров. Ориентация владимирского искусства на классицистическое направление византийской живописи. Привоз реликвий из базилики св. Димитрия и вопрос о связях с Константинополем и Салониками. Иконопись Владимиро-Суздальской Руси. Преломление духовных идеалов комниновской культуры. «Чин с Эммануилом и двумя архангелами», «Деисусный чин с Богоматерью и Предтечей». Традиции византийской классики и их роль в формировании русской национальной традиции.

Тема 19. Древнерусское искусство XIII-XIV в. (2 ч.)

Поворотный характер эпохи в истории всех стран византийской культурной ориентации. Культура XIII века в отечественной и зарубежной историографии. Выявление самостоятельных особенностей культуры XIII в. как отдельного периода на протяжении последних десятилетий.

Политическая ситуация на Руси в XIII в. Татаро-монгольское нашествие 1230-х-1240- годов. Разорение русских земель, гибель памятников искусства, исчезновение мастеров. Борьба Новгорода и Пскова с крестоносцами. Ослабление контактов с Византией вследствие взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г. и образования Латинской империи, вплоть до 1261 г.

Усиление местных, национальных особенностей русской культуры уже в первой трети XIII в., то есть в конце домонгольского периода, в результате подъема национального самосознания, укрепления русской культуры, усвоения и переработки византийского наследия. Сохранение культурного потенциала Руси во второй половине века, несмотря на трагизм военно-политической ситуации.

Формирование героического монументального образа в русской живописи XIII в. Роспис собора Рождества Богородицы в Суздале, 1233 г. Иконопись первой половины века. Значение национального художественного наследия в русской живописи XIII в. Иконопись Новгорода первой половины века. Активность художественного образа

новгородских произведений, яркость цветового решения. Миниатюра первой половины века. Служебник Варлаама Хутынского, около 1224 г., Апостол 1220 г., Спасское Евангелие.

Иконопись Ростова и Ярославля второй половины - конца XIII в. «Богоматерь на престол из Толгского монастыря», «Собор архангелов» из Великого Устюга, «Свв.Евстафий и Фекла», «Архангел Михаил» около 1300 г., «Спас Нерукотворный» из Ростова. Сложение местной художественной школы и ее особенности. Роль митрополичьей кафедры в развитии искусства. Икона «Богоматерь Максимовская», около 1299 г., ее иконография, программа, элементы пространственности и объема в формальном решении.

Интенсивное возрождение экономической и культурной жизни Руси. Восстановление и укрепление связей с Византией. Интенсивное развитие местных художественных школ. Интерпретация палеологовского искусства и роль местных традиций. Искусство первой половины - середины XIV в. Возвышение Москвы. Деятельность князя Ивана Калиты и митрополита Петра. Строительство каменного Успенского собора 1326-1327 гг. Сведения о других каменных постройках Кремля и монастырей. Московская живопись. «Греки митрополита Феоноста» и их русские ученики. Сведения о росписи храмов в 1330-х - 1340-х годах. Вопрос о сохранности и атрибуции икон. Провизантийские и местные тенденции. «Спас оплечный», «Спас Ярое око», проблема местной традиции. «Троица» Успенского собора, «Борис и Глеб» из собрания Н.П. Лихачева, миниатюры Сийского Евангелия 1339-1340 гг. Особенности преломления традиций палеологовского искусства.

Живопись Ростова и Ярославля. Нарастание элементов провинциальности, по сравнению с искусством Москвы. «Богоматерь Толгская» из ГРМ. Федоровское Евангелие. Искусство северных областей, входивших в Ростовскую епархию. Древняя иконопись Вологды.

Москва как центр объединения русских земель. Московская архитектура XIV-первой трет XV в. Ранний период, Успенский собор 1326-1327 гг., традиции домонгольской архитектуры в плановом решении. Сведения о строительстве 1360-х-1370-х годов. Белокаменные укрепления Московского Кремля. Строительство монастырей вокруг Москвы. Основание Чудова монастыря в 1365 г. Каменное строительство в Коломне и Серпухове в конце XIV в. Московская живопись второй половины - конца XIV в. Основы расцвета. Подъем духовной культуры Руси, ведущая роль Москвы после Куликовской победы, деятельность преподобного Сергия Радонежского, стремление к духовному очищению и нравственному совершенствованию, роль аскетических идеалов. Преобладание классицистических художественных традиций. Деисусный чин Благовещенского собора - центральный памятник московской иконописи последней четверти XIV в. Произведения с лирическим характером образа: «Свв.Борис и Глеб на конях», «Свв.Борис и Глеб с житием» из Коломны, «Сошествие во ад» из Коломны. Особенности иконографии. Черты московской живописи в художественном решении.

Живопись XIV в. на иконе «Св. Георгий». Праздничный ряд Новгородской Софии 1341 г. Миниатюры Хлудовской Псалтири и Евангелия Хлуд. Медные «Лихачевские врата» с золотой наводкой. Своеобразие новгородской интерпретации стиля XIV в. иконопис народного круга: «Св. Никола» с житием из погоста Озерёво, «Чудо Георгия о змие» из собрания Н.П. Погодина. Особенности их иконографии и стиля.

Живопись Пскова. Сложение местных художественных особенностей, при сходстве общественного строя с новгородским. Фрески собора Рождества Богородицы Снеготорского монастыря. Иконы из церкви св.Николы от Кож.

Живопись Новгорода второй половины XIV в. Монументальная живопись, ее памятники этапы и направления. «Экспрессивное» направление. Фрески Волотова, проблемы их датировки. Первый слой росписи, предположительно 1352 г., его связь с традициями живописи первой половины столетия. Основной слой росписи, 1363 г. Своеобразие иконографической программы, темы Богоматери, Божественной Премудрости, ее творческой силы. Особенности стиля, проблема его истоков. Феофан Грек. Сведения о его биографии и творчестве. Фрески церкви Спаса на Ильине, 1378 г. - его единственное документированное произведение. Программа росписи, тематика спасения человеческого рода, теофании, аскетического опыта. Связь творчества Феофана с ведущими течениями

позднепалеологовской живописи. Своеобразие его творческой манеры. Роспись церкви Федора Стратилата, ее отношение к фрескам церквей Успения в Волотове и Спаса на Ильине. Тема духовного совершенствования, нравственного очищения, внутренней сосредоточенности. «Классическое» направление. Роспись церкви Спаса на Ковалеве, 1380 г. Гибель храма во время Великой Отечественной войны, реставрационные работы и восстановление росписи под руководством А.П. и В.Б. Грековых. Скульптурный характер фигур, спокойное величие форм. Своеобразие и суровость образа. Вопрос об истоках стиля.

Тема 20. Древнерусское искусство XV века. (2 ч.)

Московская живопись середины-второй половины XV в. и творчество Дионисия. Преемственность художественной эволюции и новые качества искусства в условиях утраты роли Константинополя как центра общеправославной культуры. Московская школа живописи XV в. как целостное явление, своеобразие этапов развития. Искусство Новгорода XV века и основы его специфики. Роль народных вкусов, отсутствие элитарной княжеской придворной культуры. Экспрессивность новгородской живописи, мажорный характер образа, тема духовного подвига, триумфа святых мучеников. Ведущая роль иконописи. Этапы эволюции, отражение общих закономерностей в истории русской живописи. Своеобразие иконографических решений, редкие изводы («Чудо от иконы Богородицы», «Свв.Власий и Спиридон», и др.). Иконы с изображением отдельных и «избранных» святых, символика образов. Произведения новгородских иконописцев, выполненные за пределами Новгорода (иконы в иконостасе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря). Софийские таблетки. Новгородские фрески XV в.: в церкви Сергия Радонежского в Детинце, в церкви Симеона Зверина монастыря, погибшие росписи Никольской церкви в Гостинополье. Новгородская миниатюра XV в. и ее значение. Евангелие из Рогожского собрания, Евангелие ГИМ, Муз.364, Евангелие 1468 г., Гостинопольский Служебник 1475 г., Валаамско Евангелие 1495 г. Живопись Пскова. Фрески Успенской церкви в Мелетове, 1465 г., архаические особенности стиля, своеобразие иконографии. Псковская иконопись, местное наследие и общерусские особенности. Искусство Твери, Ростова Великого, Вологды. «Северные письма». Отражение роста самосознания русского народа, идеи сознания централизованного государства в искусстве Московской Руси. Перестройка Московского Кремля. Ансамбль Московского Кремля. Успенский собор (Аристотель Фиораванти), Архангельский собор (Алевиз Новый), Благовещенский собор (псковские зодчие), Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Тема 21. Древнерусское искусство XVI века. (2 ч.)

Живопись XVI в. стремление государства к регламентации всех областей культуры. Деятельность митрополита Макария. составление Никоновской летописи, Четьих Миней, Книги степенной царского родословия. Соборы по канонизации русских святых. Составление иконописных подлинников. Лицевой летописный свод. Постановления Стоглавого собора. Создание сложных иконных композиций на богословские темы. «Четырехчастная» икона Благовещенского собора, ее идейное содержание и художественные особенности. «Благословенно воинство небесного царя...», с персонажами христианской истории. Сведения о росписях палат Большого Кремлевского дворца. Росписи Золотой Царицыной палаты, Грановитой палаты. Ретроспективные тенденции, историзм культурной политики Ивана Грозного. Собираение икон и реликвий в Москву со всей Руси. Их реставрация, поновление, копирование. Художественные особенности русской живописи XVI в. изменение композиции, колорита образной характеристики. Фрески Благовещенского собора, около середины XVI Спасского собора в Ярославле. Ансамбли иконостасов. Роль миниатюры. Иллюстрации Деяний архангела Михаила из Егоровского сборника, Лицевого летописного свода. Распространение житийных икон, роль нарративного начала. Иконы-притчи. Строгановская

школа живописи как искусство московских кремлевских мастеров. Местные школы живописи. Отражение роста самосознания русского народа, идеи сознания централизованного государства в искусстве Московской Руси. Перестройка Московского Кремля. Ансамбль Московского Кремля. Успенский собор (Аристотель Фиораванти), Архангельский собор (Алевиз Новый), Благовещенский собор (псковские зодчие), Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Тема 22. Древнерусское искусство 1-ой пол XVII века (2 ч.)

XVII век – время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. «Крутицкий теремок». Дворец в селе Коломенском. Повторение и развитие традиций предшествующего этапа в живописи первой половины XVII в., при усложнении композиций, силуэтов, нарастании нарративности и орнаментальности. Мажорность и красочность художественного образа как отражение благодати небесного мира. Традиции монументализма. Роспись Успенского собора Московского Кремля, фрески Кирилло-Белозерского монастыря, Николо-Надеинской церкви в Ярославле. Завершение образования единого централизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни XVI вв. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI вв. Создание шатровых храмов. Церков Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного (Покрова «на рву», Барма и Постник). Его план, композиция, декоративное решение.

Тема 23. Искусство 2-ой пол XVII века (2 ч.)

Иконописцы Оружейной палаты середины - второй половины века. Творчество Симона Ушакова и его последователей. Новшества мастеров, использование отдельных приемов европейской живописи. Аналогии в творчестве италокритских художников, при различии европейских образцов. Сохранение средневековой художественной концепции. Укрупнение формы, стремление к монументальности и значительности образа, одновременно - утрата его содержательности. Повторение и копирование чтимых и чудотворных русских икон, реплики святынь православного мира. Историзм творчества Симона Ушакова. Его соответствие идеям патриарха Никона. Выдающиеся мастера живописи второй половины столетия. Творчество Федора Зубова, Семена Спиридонова Колмогорца. Фрески Ярославля и Костромы. Их высокий художественный уровень. Значение народных вкусов. Использование европейских гравюр для некоторых композиций. Преувеличение роли этого факта в историографии. Отражение европейского стиля в работах иконописцев-ремесленников. Иконы Покровской церкви в Филях как некритическое восприятие художественных приемов европейской живописи. Рождение портретной живописи. Парсуны «оплечные» и «в рост». Парсуны с изображением царя Ивана Грозного, боярина Скопина-Шуйского, царя Федора Иоанновича, парадный портрет Федора Алексеевича. Особенности парсунной живописи, роль иконной традиции, использование западноевропейских схем парадного портрета. Роль гравюры. Традиции лучших образцов русской живописи XVII в. в русском искусстве нового времени. Особенности русского деревянного зодчества. Церкви: Никольская в Панилово, Преображения в Кижях, Покрова в Филях, Знамения в Дубровицах. Барочные тенденции в русской архитектуре конца XVII в. Новый характер изображения в иконах XVII в. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Парсуна как отражение светских и реалистических тенденций в русской живописи XVII в.

Модуль 6. Русское искусство (12 ч.)

Тема 24. Русское искусство 1-ой половины XVIII в. (2 ч.)

Экономический и политический расцвет России. Историческое значение реформ Петра. Влияние культурных реформ на развитие искусства. Архитектура первой половины XVIII века. Нарышкинское барокко – переходный период русской архитектуры. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д. Трезини. Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.Б. Растрелли – расцвет русского барокко. Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVIII в. Творчество А.М. Матвеева, И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Выражение идеи просветительства, гражданственности, представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского искусства.

Тема 25. Русское искусство 2-ой половины XVIII в. (2 ч.)

Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII век. Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество крупнейших архитекторов России XVIII века: В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова. Расцвет таланта Ч. Камерона. Д. Кваренги в России. Скульптура и живопись второй половины XVIII века. Памятник Петру I Э. Фалькон. Острота и объективность социальных характеристик образов Ф.И. Шубина: портреты Ломоносова, Голицына, Павла I и др. Патриотический пафос монументальных скульптур М.И. Козловского – представителя классицизма: «Памятник А.В. Суворову», «Самсон» и др. Становление классицизма в русской живописи. Понятие «академическая живопись» и «академизм». Система обучения в старой Академии художеств. Творчество А.П. Лосенко – мастера исторической картины. Развитие реалистического портрета в русской живописи XVIII века – проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Тема 26. Русское искусство 1-ой половины XIX в. (2 ч.)

Общенародный патриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812 г. Восстание декабристов. Архитектура первой половины XIX века. Как высшее достижение русского классицизма А.Н. Воронихин – Казанский собор. Горный институт, А.Д. Захаров – Адмиралтейство, Тома де Томон – Биржа. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К.И. Росси. Деятельность О. И. Бове и Д.И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский собор О. Монферрана – памятник русской архитектуры позднего классицизма. Скульптура и живопись первой половины XIX века. Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П. Мартоса. Скульптурные группы на Аничковом мосту П. К. Клодта. Классицистические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX века. Новые черты живописи начала XIX века. Интерес жизни народа и национально характерному. Творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина, А.Г. Венецианова. К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма в его творчестве. Творчество великого русского художника А.А. Иванова. Работа над картиной «Явление Христа народу». Творчество П.А. Федотова – предшественника критического реализма в русской живописи второй половины XIX века.

Тема 27. Русское искусство 2-ой половины XIX в. (2 ч.)

Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины XIX в. Протест против академического искусства. «Бунт четырнадцати» - борьба против за демократическое искусство. Организация Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ) – объединения передовых сил русского искусства.

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи В.Г. Перова. Обличение духовенства: «Сельский крестный ход на пасхе», «Чаепитие в Мытищах» и др. Изображение тяжелой доли русского народа: «Проводы покойника», «Тройка» и др. Портреты Перова как пример психологического социального портрета «Портрет Ф.М. Достоевского». И.Н. Крамской – организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Портреты передовых деятелей русской литературы: Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова и др. Тематическая картина «Христос в пустыне». Образы крестьян: «Полесовщик». Бытовой жанр в творчестве передвижников: Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, В.Е. Маковский, Н. А. Ярошенко. Роль выдающегося критика В.В. Стасова, художника-педагога П.П.Чистякова и основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в. Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX века. Творчество И. Е Репина. Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина. Пейзажная живопись. Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И.К. Айвазовского. Особенности пейзажей А.К. Саврасова. Величавость и эпическая широта пейзажей И.И. Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф.А. Васильева. Колористические решения пейзажей А.И. Куинджи. Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова. Творчество И.И. Левитана – вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы. Значение творчества Левитана для развития отечественного искусства. Историческая и батальная живопись. Творчество Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Былинно-сказочный характер образов В.М. Васнецова. Творчество В.И. Сурикова. Новое понимание исторического процесса. Раскрытие активного участия народа в исторических событиях – основная идея исторических полотен Сурикова. Композиционное и колористическое мастерство художника. Историческое значение творчества Сурикова.

Тема 28. Русское искусство конца XIX-нач. XX века (2 ч.)

Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период. Художественные объединения начала XX века: Товарищество передвижников, «Мир искусства», «Союз русских художников» и др. Общий демократический подъем 90-х-нач. 1900-х годов, как почва для развития передовой русской художественной культуры. Сближение различных форм художественного творчества – живописи, театра, музыки, поэзии. Углубление специфики каждого вида искусства. Взаимопроникновение жанров. Стремление к синтезу искусств. Развитие традиций передвижников в творчестве живописцев рубежа XIX-XX веков. Н.А. Касаткин. С.А. Коровин. А.Е. Архипов. С.В. Иванов. С.В. Малютин. В.А. Серов – выдающийся мастер русской реалистической живописи. Серов – портретист. Исторические композиции Серова. М.А. Врубель. Сложность творчества, трагическое восприятие действительности. Тема Демона и ее эволюция. Стремление к монументальности. Монументально-декоративные панно 1890-х годов. Театрально-декорационные работы. Врубель-портретист. М.В. Нестеров. Искания в области национальной темы. Их противоречивый характер. Религиозная тематика. Образ русской женщины. Нестеров-портретист. К.А. Коровин. Разнообразная тематика, достижения в пленэрной живописи. Импрессионистические тенденции и их переработка. Роль Коровина в развитии русского театрально-декорационного искусства. «Мир искусства» журнал и художественное объединение. Творчество А.Н. Бенуа, К.А. Сомова, М.В. Добужинского, Л.С. Бакста, Е.Е. Лансере, А.Я. Головина, Н.К. Рериха и др. «Союз русских художников» (1903-1923) – крупнейшее художественное объединение, его формирование, борьба за единую творческую направленность. Творчество ведущих художников «Союза русских художников» С.А. Виноградова, С.Ю. Жуковского, А.М. Васнецова, Л.В. Туржанского, Н.П. Крымова, И.И. Бродского и др. Возникновение в 1907-1917 гг. различных художественных течений и объединений: «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и др. Творчество П.П. Кончаловского, А.В. Куприна, И.И. Машкова, М.С. Сарьяна, К.В. Кузнецова, Н.П. Крымова и др. Скульптура конца XIX-нач. XX века. В.А. Беклемишев, Г.Р.Залеман, П.П. Трубецкой. С.М. Волнухин. А.С. Голубкина. Н.А. Андреев. С.Т. Коненков. С.Д. Эрзя. А.Т. Матвеев.

Тема 29. Отечественное искусство XX в. (2 ч.)

Советское изобразительное искусство эпохи Октябрьской революции – 1930-х гг.

Великая Октябрьская социалистическая революция – начало нового этапа в развитии отечественной культуры и искусства. Первые мероприятия в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Музеефикация усадеб, дворцов, церквей. Ленинский план монументальной пропаганды. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Мора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова. Авангардные направления в искусстве этих лет (кубофутуризм, беспредметное искусство). Советское искусство 20-х годов. Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, «Четыре искусства», ОМХ и др). Многообразие творческих исканий. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932). Ликвидация художественных группировок. Организация творческих союзов. Патриотическая роль и большое значение искусства в годы войны. Единство художников и народа. Образ героического народа в искусстве. Гуманизм советского искусства. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Живопись: А.А. Дейнека – «Оборона Севастополя». А.А. Пластов – «Фашист пролетел», С.В. Герасимов – «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П.Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки и Г.Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В.И. Мухомовой, Е.В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М.Г. Манизера. Расцвет искусства в послевоенный период. Восстановление исторических городов и памятников архитектуры. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в отечественном искусстве. Разработка «Ленинианы» и историко-революционной темы. Отражение созидательного труда советских людей: Портрет как создание обобщающего образа современника. П.П. Кончаловский, П.Д. Корин, Д.Д. Жилинский. Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Работы Г.Г. Нисского, М.С. Сарьяна. Городской пейзаж: Ю.И. Пименов. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова, А. Ю. Никича. Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. Монументы и ансамбли Воинам-освободителям. Е.В. Вучетич: Трептов-парк, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде. Монумент В.И. Ленина в Берлине (Н.В. Томский). Памятники жертвам фашизма в Пирчуписе (скульптор Г.А. Йокубонис), генералу Д.М. Карбышеву (скульптор В.Е. Цигаль), А.С. Пушкину в Ленинграде (скульптор М.К. Аникушин), Карлу Марксу в Москве (скульптор А.П. Кибальников). Станковая скульптура. С.Т. Коненков и др. Развитие графики. Иллюстрации В.А. Фаворского к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и «маленьким трагедиям», С.А. Красаускаса – к поэме «Человек» Э. Межелайтиса. Д.А. Шмаринова – к «Войне и миру». Архитектура. Массовое строительство после окончания Великой Отечественной войны. Борьба за архитектуру, отвечающую современным общественным, техническим и эстетическим требованиям: Лужники, Дворец пионеров, Кремлевский дворец съездов. Здание СЭВа, Олимпийские комплексы в Москве. Архитектурные ансамбли Вильнюса, Ташкента. Еревана. Значение искусства XX века. Развитие искусства на современном этапе. Рубеж XX-XXI века.

53. Содержание дисциплины: Практические (74 ч.)

Модуль 1. Искусство первобытного мира и Древнего Востока (16 ч.)

Тема 1. Искусство первобытного мира (2 ч.)

История изучения первобытного искусства и культуры. Проблемы происхождения человека и изобразительного искусства. Теории происхождения человека. Эволюция человека. От австралопитека до неандертальца и кроманьонца. Верхний палеолит как время рождения разных видов искусств. Функции древнего искусства. "Макароны", их значение: имитация следов когтей зверя, освоение Изображения руки, негативный и позитивный отпечаток, его значение. Натуральный макет.

Тема 2. Искусство первобытного мира (2 ч.)

История изучения первобытного искусства и культуры. Проблемы происхождения человека и изобразительного искусства. Теории происхождения человека. Эволюция человека. От австралопитека до неандертальца и кроманьонца. Верхний палеолит как время рождения разных видов искусств. Функции древнего искусства. "Макароны", их значение: имитация следов когтей зверя, освоение Изображения руки, негативный и позитивный отпечаток, его значение. Натуральный макет.

Тема 3. Семинар 3. Искусство эпохи бронзы и железа в Западной, Восточной и Северной Европе (2 ч.)

1. Мегалитическая архитектура.
2. Техническая революция: переход к изготовлению орудий и оружия из медных сплавов.
3. Скифское искусство.
4. Особенности кобанской культуры.
5. Кельтское искусство.

Тема 4. Искусство Древнего Востока. Египет. (2 ч.)

Искусство Древнего Египта. Особенности древнеегипетской культуры и ее влияние на развитие изобразительного искусства и архитектуры. Периодизация искусства Древнего Египта. Архитектура как основной вид искусства. Эволюция пирамидальной формы в архитектуре. Мастаба – ступенчатая пирамида Джосера в Саккара – архитектурный ансамбль в Гизе: пирамиды Хеопса. Хефрена, Микерина. Храмовая архитектура. Заупокойные храмы (Ментухотепа I и царицы Хатшепсут в Деир-эль-Бахари) – храмы, посвященные богу Ра – Амону (Карнак, Луксор) – скальные храмы (Рамсесу в Абу-Симбеле). Развитие скульптуры и живописи. Канон изображения человеческой фигуры на плоскости (плита Нармера). Портретная скульптура. Геометричность и статичность как основные особенности древнеегипетской пластики. (Рахотеп и его жена Нофрет, Эхнатон, Нефертити, сфигс Хефрена, маска Тутанхамона и т.д.). Историческое значение древнеегипетского искусства.

Тема 5. Искусство Древнего Востока .Египет. (2 ч.)

Искусство Древнего Египта. Особенности древнеегипетской культуры и ее влияние на развитие изобразительного искусства и архитектуры. Периодизация искусства Древнего Египта. Архитектура как основной вид искусства. Эволюция пирамидальной формы в архитектуре. Мастаба – ступенчатая пирамида Джосера в Саккара – архитектурный ансамбль в Гизе: пирамиды Хеопса. Хефрена, Микерина. Храмовая архитектура. Заупокойные храмы (Ментухотепа I и царицы Хатшепсут в Деир-эль-Бахари) – храмы, посвященные богу Ра – Амону (Карнак, Луксор) – скальные храмы (Рамсесу в Абу-Симбеле). Развитие скульптуры и живописи. Канон изображения человеческой фигуры на плоскости (плита Нармера). Портретная скульптура. Геометричность и статичность как основные особенности древнеегипетской пластики. (Рахотеп и его жена Нофрет, Эхнатон, Нефертити, сфигс Хефрена, маска Тутанхамона и т.д.). Историческое значение древнеегипетского искусства.

Тема 6. Искусство Передней Азии (2 ч.)

Открытый тип культуры, по сравнению с Египтом, как результат постоянных смещений племен, вторжений кочевников. Специфика этнической истории Месопотамии.

Многообразие видов художественной формы, привнесенных различными этносами. Характерная черта искусства Месопотамии - органическая переработка заимствованных художественных образцов. Специфика канона и причины её породившие. Изобразительное искусство государств Двуречья в III тыс. до н.э. Время Шумера, Аккада и позднешумерского периода. Династический период (IV - начало пер. половины III тыс. до н.э.). Раннединастический период (2750 - 2340(?) 2310 (?). Возрастание количества храмовой скульптуры. Общие черты раннединастической скульптуры: отказ от правильной передачи пропорций, гипертрофия отдельных черт лица (глаза, уши), функциональная выразительность всего художественного образа в целом. Аккадский период (нач. 24-нач. 22 вв. до н.э.). Впервые создание централизованного государства. Общегосударственный, жёстко иерархизированный пантеон. Появление новых черт в скульптуре: отсутствие символической жесткости в подаче образа. индивидуальные черты в рамках типажа, передающие обобщенно, но точно аккад. Позднешумерский период. Скульптура позднешумерского периода: взаимосвязь формальных черт аккадской и шумерской пластики как попытка создать новый образ. Шумерская иконография молящегося правителя. Аккадское влияние в стремлении передать интерес к отдельной личности. Однообразие художественных форм, их стереотипность, сухая моделировка образа, отсутствие динамики при технической виртуозности, скудность тематических программ. Специфика композиционных построений и передачи действия во времени и пространстве в рельефах. Архитектура Месопотамии в III тыс. до н.э. Особенности архитектуры для региона Месопотамии: Развитие искусства во II тыс. до н.э. Искусство вавилоно-эламской зоны Старовавилонский период (20-17 вв. до н.э.). Идеологизированный характер искусства. Специфика функционирования искусства: агитационный характер памятников и тиражность их исполнения. Потеря навыков искусной работы времен III династии Ура, ремесленный характер изобразительной деятельности. Средневавилонский период (касситская Вавилония) 16-11 вв. до н.э. Искусство хетто-хурритского ареала. Особенности искусства хеттов: минимум влияние египетских, шумеро-вавилонских традиций, большая свобода от канонов. Искусство позднихеттских царств Южной Анатолии и Северной Сирии (XII-VIII вв. до н.э.) – сочетание хеттской северо-сирийской, месопотамской и египетской художественных традиций. Комплекс в Телль-Халафе как свидетельство присутствия хеттской изобразительной традиции в Сев. Сирии. Искусство цивилизаций на территории Сирии, Финикии и Палестины. Архитектура Финикии. Архитектура Палестины. Искусство Древней Ассирии во второй половине II тыс. до н.э. Искусство периода "великих империй" (I тыс. до н.э.). Искусство Новоассирийской империи (нач. IX - кон. VII вв. до н.э.). Искусство Урарту. Государство Урарту как связующее звено между Закавказьем, Северным Двуречьем и Малой Азией. Приоритетное развитие в Урарту художественной металлургии. Искусство Нововавилонского царства. (сер.-вт. пол. VII в. до н.э.). Искусство Древнего Ирана. Формирование стилистики ахеменидского искусства на основе этнического смешения, синкретизма культурных и религиозных представлений различных народов, вошедших в состав Иранской империи.

Тема 7. Искусство Передней Азии (2 ч.)

Открытый тип культуры, по сравнению с Египтом, как результат постоянных смешений племен, вторжений кочевников. Специфика этнической истории Месопотамии. Многообразие видов художественной формы, привнесенных различными этносами. Характерная черта искусства Месопотамии - органическая переработка заимствованных художественных образцов. Специфика канона и причины её породившие. Изобразительное искусство государств Двуречья в III тыс. до н.э. Время Шумера, Аккада и позднешумерского периода. Династический период (IV - начало пер. половины III тыс. до н.э.). Раннединастический период (2750 - 2340(?) 2310 (?). Возрастание количества храмовой скульптуры. Общие черты раннединастической скульптуры: отказ от правильной передачи пропорций, гипертрофия отдельных черт лица (глаза, уши), функциональная выразительность всего художественного образа в целом. Аккадский период (нач. 24-нач. 22

вв. до н.э.). Впервые создание централизованного государства. Общегосударственный, жёстко иерархизированный пантеон. Появление новых черт в скульптуре: отсутствие символической жесткости в подаче образа. индивидуальные черты в рамках типажа, передающие обобщенно, но точно аккад

Позднешумерский период. Скульптура позднешумерского периода: взаимосвязь формальных черт аккадской и шумерской пластики как попытка создать новый образ. Шумерская иконография молящегося правителя. Аккадское влияние в стремлении передать интерес к отдельной личности. Однообразие художественных форм, их стереотипность, сухая моделировка образа, отсутствие динамики при технической виртуозности, скудность тематических программ. Специфика композиционных построений и передачи действия во времени и пространстве в рельефах. Архитектура Месопотамии в III тыс. до н.э. Особенности архитектуры для региона Месопотамии: Развитие искусства во II тыс. до н.э. Искусство вавилоно-эламской зоны Старовавилонский период (20-17 вв. до н.э.). Идеологизированный характер искусства. Специфика функционирования искусства: агитационный характер памятников и тиражность их исполнения. Потеря навыков искусной работы времен III династии Ура, ремесленный характер изобразительной деятельности. Средневавилонский период (касситская Вавилония) 16-11 в. до н.э. Искусство хетто-хурритского ареала. Особенности искусства хеттов: минимум влияние египетских, шумеро-вавилонских традиций, большая свобода от канонов. Искусство поздних хеттских царств Южной Анатолии и Северной Сирии (XII-VIII вв. до н.э.) – сочетание хеттской северо-сирийской, месопотамской и египетской художественных традиций. Комплекс в Телль-Халафе как свидетельство присутствия хеттской изобразительной традиции в Сев. Сирии. Искусство цивилизаций на территории Сирии, Финикии и Палестины. Архитектура Финикии. Архитектура Палестины. Искусство Древней Ассирии во второй половине II тыс. до н.э. Искусство периода "великих империй" (I тыс. до н.э.). Искусство Новоассирийской империи (нач. IX - кон. VII вв. до н.э.).

Искусство Урарту. Государство Урарту как связующее звено между Закавказьем, Северным Двуречьем и Малой Азией. Приоритетное развитие в Урарту художественной металлургии. Искусство Нововавилонского царства. (сер.-вт. пол. VII в. до н.э.). Искусство Древнего Ирана. Формирование стилистики ахеменидского искусства на основе этнического смешения, синкретизма культурных и религиозных представлений различных народов, вошедших в состав Иранской империи.

Тема 8. Искусство Передней Азии (2 ч.)

Открытый тип культуры, по сравнению с Египтом, как результат постоянных смешений племен, вторжений кочевников. Специфика этнической истории Месопотамии. Многообразие видов художественной формы, привнесенных различными этносами. Характерная черта искусства Месопотамии - органическая переработка заимствованных художественных образцов. Специфика канона и причины её породившие. Изобразительное искусство государств Двуречья в III тыс. до н.э. Время Шумера, Аккада и позднешумерского периода. Династический период (IV - начало пер. половины III тыс. до н.э.). Раннединастический период (2750 - 2340(?) 2310(?)). Возрастание количества храмовой скульптуры. Общие черты раннединастической скульптуры: отказ от правильной передачи пропорций, гипертрофия отдельных черт лица (глаза, уши), функциональная выразительность всего художественного образа в целом. Аккадский период (нач. 24-нач. 22 вв. до н.э.). Впервые создание централизованного государства. Общегосударственный, жёстко иерархизированный пантеон. Появление новых черт в скульптуре: отсутствие символической жесткости в подаче образа. индивидуальные черты в рамках типажа, передающие обобщенно, но точно аккад

Позднешумерский период. Скульптура позднешумерского периода: взаимосвязь формальных черт аккадской и шумерской пластики как попытка создать новый образ. Шумерская иконография молящегося правителя. Аккадское влияние в стремлении передать интерес к отдельной личности. Однообразие художественных форм, их стереотипность, сухая моделировка образа, отсутствие динамики при технической виртуозности, скудность

тематических программ. Специфика композиционных построений и передачи действия во времени и пространстве в рельефах. Архитектура Месопотамии в III тыс. до н.э. Особенности архитектуры для региона Месопотамии: Развитие искусства во II тыс. до н.э. Искусство вавилоно-эламской зоны Старовавилонский период (20-17 вв. до н.э.). Идеологизированный характер искусства. Специфика функционирования искусства: агитационный характер памятников и тиражность их исполнения. Потеря навыков искусной работы времен III династии Ура, ремесленный характер изобразительной деятельности. Средневавилонский период (касситская Вавилония) 16-11 в. до н.э. Искусство хетто-хурритского ареала. Особенности искусства хеттов: минимум влияние египетских, шумеро-вавилонских традиций, большая свобода от канонов. Искусство поздних хеттских царств Южной Анатолии и Северной Сирии (XII-VIII в. до н.э.) – сочетание хеттской северо-сирийской, месопотамской и египетской художественных традиций. Комплекс в Телль-Халафе как свидетельство присутствия хеттской изобразительной традиции в Сев. Сирии. Искусство цивилизаций на территории Сирии, Финикии и Палестины. Архитектура Финикии. Архитектура Палестины. Искусство Древней Ассирии во второй половине II тыс. до н.э. Искусство периода "великих империй" (I тыс. до н.э.). Искусство Новоассирийской империи (нач. IX - кон. VII вв. до н.э.).

Искусство Урарту. Государство Урарту как связующее звено между Закавказьем, Северным Двуречьем и Малой Азией. Приоритетное развитие в Урарту художественной металлургии. Искусство Нововавилонского царства (сер.-вт. пол. VII в. до н.э.). Искусство Древнего Ирана. Формирование стилистики ахеменидского искусства на основе этнического смешения, синкретизма культурных и религиозных представлений различных народов, вошедших в состав Иранской империи.

Модуль 2. Античное искусство (16 ч.)

Тема 9. Искусство Эгейского мира (2 ч.)

Периодизация крито-микенской цивилизации (начало III тыс. до н.э. – XII в. до н.э.). Географические рамки крито-микенской культуры и основные центры ее развития на островах и материке.

Гипотезы о происхождении критской и микенской культур. Вопрос о типологической принадлежности эгейских цивилизаций.

Основные черты социально-экономической структуры крито-микенской Греции. Взаимосвязь и взаимовлияние социально-экономических, культурных процессов эгейской культуры с государствами Древнего Востока. Специфика культуры эгейских цивилизаций: динамизм развития, активные контакты с другими культурами в сочетании с очевидной самобытностью. Линейное письмо А и Б.

Источники для реконструкции мифо-ритуальной культуры крито-микенской Греции. Особенности религиозно-культовой практики критского общества: сохранение архаичных верований и обрядов, мало дифференцированный пантеон, коллективность обрядов. Особенности религиозно-культовой практики микенского общества: рудиментарный политеизм пантеона, рационально-аналитический взгляд на природу, культ героического. Влияние религиозно-культовой практики на развитие искусства. Понятие о «динамическом» («кинетическом») искусстве Крита. Микенское искусство как стремление к гармоничной и рациональной организации художественного образа. Место крито-микенской цивилизации в истории культуры и искусства античности.

1. Раннеминойский период (3000/2800 – 2000 гг. до н.э.) Архитектура. Раннеэлладская архитектура. Различия монументальных архитектурных комплексов раннеэлладской эпохи друг от друга по внешним формам и по выполняемым функциям. Раннеминойская архитектура Крита. Жилые комплексы в Миртосе (Фурну Корифи) и в Василики как постройки, обладающие чертами близкими дворцовой архитектуре последующих периодов. Погребальная архитектура Крита. Памятники: «дом черепиц» в Лерне, мегарон в Трое, жилые кварталы в Миртосе, толосные могилы в районе равнины Месара. Скульптура. Периоды кикладской пластики: I раннекикладский (3300-2800 гг. до Р.Х.), раннекикладский (2800-2300 гг. до Р.Х.), III раннекикладский (2200-1800 гг. до н.э.).

Основные материалы и технологии, используемые в кикладской скульптуре. Роспись и ее роль в скульптуре. Особенности построения силуэта, ритма линии, выработка своеобразной архитектурно-скульптурной формы. Основные типы кикладской пластики: Лурос и Пластирас, Гротта-Пелос, культуры Керос-Сирос. «Неканоническая» линия в скульптуре культуры Керос-Сирос - т.н. жанровые скульптуры (арфисты (иногда парные), «флейтисты», сидящие фигуры, групповые фигуры (стоящие рядом или одна на голове другой).

Рельеф в кикладской пластике - т. наз. «сковороды». Ритуальный характер этих предметов. Памятники: женская фигура в форме скрипки (Музей Наксоса), женская статуэтка типа Пластирас (Музей Метрополитен), женская статуэтка типа Капсала (Британский музей), мраморная женская фигурка (около 2500-2000 гг. до н.э., Британский музей), женская сидящая статуэтка (Музей Наксоса), женская сидящая статуэтка (Музей кикладского искусства в Афинах), статуэтки арфистов из коллекций Национального археологического и Национального музеев в Афинах, кикладская «сковорода» из некрополя Халандриани (Национальный музей Афин).

Вазопись. Крит как основной центр вазописи раннеминойского периода.

Группа раннеминойских расписных сосудов с темным, гладко полированным туловом и с процарапанным, и иногда инкрустированным белой краской орнаментом, состоящим из пунктира, прямых линий, треугольников. Группа ваз со светлым ангобом и росписью с простейшим орнаментом, выполненным красной или черной глазурными красками. Изготовление сосудов из цветного камня (найжены в основном на о-ве Мохмос. «Пятнистая керамика» («mottled ware»), или стиль «Василики. Появление ок. 2300-2100 гг. до н.э. на востоке Крита (Василики, Мохмос) керамики, использующей линейно-ленточный орнамент, нанесенный белой краской по темному фону. Памятники: ваза с резным орнаментом из Палекастро (Гераклион музей), расписной сосуд из

Агиос Онуфриос (Гераклион музей), сосуд с длинным носиком из Василики (Гераклион музей).

Ювелирное искусство. «Клад Приама»: диадемы, серьги, височные кольца, браслеты, гривны, бусы, выполненные на высоком техническом и художественном уровнях из золота, серебра, бронзы, сердолика и янтаря. «Клад Приама» как свидетельство уникальности контактов, отразившихся в технике, материале троянских украшений.

Период «старых дворцов» (2000/1900 – 1700 гг. до н.э.; 1, 2-ые среднеминойские подпериоды). Архитектура. Появление в начале II тыс. до н.э. на Крите т. наз. дворцов представлявших собой полифункциональную постройку, состоящую из святилища, административного центра, общегосударственной житницы, торгово-ремесленных предприятий. Основные центры Крита этого периода (Фест, Кносс Маллия, Закрос, Хания) и их роль в культуре. Малочисленность сведений о начальных периодах развития критской архитектуры и её причины. Планировка Маллии как пример организации центральной части крупного минойского поселения. Отдельные части «старого дворца» в Фесте. Памятники: планировка Маллии с «кварталом Мю», остатки «старого дворца» в Фесте.

Вазопись. Стиль Камарес: техническое совершенство и особенности системы росписи. Многообразие и прихотливость в использовании стилизованных растительных (пальметки, растительные арабески, диковинные плоды) и «морских» мотивов в орнаменте. Керамика стиля Камарес как пример единственно полностью дошедших до нас произведений эпохи «старых дворцов», на основе которой можно делать выводы не только о стилистике этого искусства, но и о его содержании. Связь символики сосудов стиля Камарес с культом Великой богини-матери. Параллельное развитие сосудов стиля Камарес и сосудов, выполненных в технике «барботино». Памятники: чашечки из Феста (Гераклион, музей), сосуд из «старого дворца» в Кноссе (Гераклион, музей), ваза с лилиями из Кносса, сосуд типа «барботино» из Агия Триады.

Период «новых дворцов» (1700-1450 гг. до н.э.; 3-ий среднеминойский и 1-ый и 2-ой позднеминойские подпериоды). Время наивысшего расцвета критской культуры. Фест, Кносс, Маллия, Агия Триада, Палекастро, Като Закро, Гурния, Фера как основные центры развития позднеминойской культуры. Кносс как религиозный центр критской цивилизации.

Архитектура. Условное деление построек на Крите и сопредельных территориях на т. наз. дворцы и виллы. Окончательное формирование на Крите между 1550 и 1450 гг. н.э. схемы дворцового ансамбля. Вопрос о сходстве критских построек с малоазийскими и ближневосточными постройками. Отсутствие укреплений близ дворцовых построек. Архитектура дворца как своего рода искусственное дополнение к тем естественным архитектурно-скульптурным формам, которые были созданы вокруг него самой природой. Проявление в системе планировки расположения критского дворца в природном окружении его функции, и, прежде всего, сакральной. Особенности, присущие архитектуре Крита. Своеобразие художественного облика критских дворцов: система внешнего декоративного убранства и живописно-декоративный характер интерьера. Чередование освещенных и неосвещенных пространств как определенная эстетическая концепция, связанная с особенностями ритуально-церемониальной программы дворцового комплекса. Основные строительные материалы (гипс, известняк, кирпич, кипарисовое дерево, алебастр, цемент, глина) и технологии. Кносский дворец: четкая последовательность в наборе основных элементов архитектурной композиции и системе их взаиморасположения; программа живописного и скульптурного декора. Вилла и её основные элементы. Памятники: Кносский дворец, дворец в Фесте, дворец в Малии, дворец в Като Закро, вилла в Агия Триаде, комплекс из трёх вилл в Тилиссе, «дворец» в Гурнии, виллы в Пиргосе, Ниру Хани, Арханесе.

Тема 10. Искусство Эгейского мира (2 ч.)

Периодизация крито-микенской цивилизации (начало III тыс. до н.э. — XII в. до н.э.). Географические рамки крито-микенской культуры и основные центры ее развития на островах и материке. Гипотезы о происхождении критской и микенской культур. Вопрос о типологической принадлежности эгейских цивилизаций.

Основные черты социально-экономической структуры крито-микенской Греции. Взаимосвязь и взаимовлияние социально-экономических, культурных процессов эгейской культуры с государствами Древнего Востока. Специфика культуры эгейских цивилизаций: динамизм развития, активные контакты с другими культурами в сочетании с очевидной самобытностью. Линейное письмо А и Б.

Источники для реконструкции мифо-ритуальной культуры крито-микенской Греции. Особенности религиозно-культовой практики критского общества: сохранение архаичных верований и обрядов, мало дифференцированный пантеон, коллективность обрядов. Особенности религиозно-культовой практики микенского общества: рудиментарный политеизм пантеона, рационально-аналитический взгляд на природу, культ героического. Влияние религиозно-культовой практики на развитие искусства. Понятие о «динамическом» («кинетическом») искусстве Крита. Микенское искусство как стремление к гармоничной и рациональной организации художественного образа. Место крито-микенской цивилизации в истории культуры и искусства античности.

1. Раннеминойский период (3000/2800 — 2000 гг. до н.э.) Архитектура. Раннеэлладская архитектура. Различия монументальных архитектурных комплексов раннеэлладской эпохи друг от друга по внешним формам и по выполняемым функциям. Раннеминойская архитектура Крита. Жилые комплексы в Миртосе (Фурну Корифи) и в Василики как постройки, обладающие чертами близкими дворцовой архитектуре последующих периодов. Погребальная архитектура Крита. Памятники: «дом черепиц» в Лерне, мегарон в Трое, жилые кварталы в Миртосе, толосные могилы в районе равнины Месара.

Скульптура. Периоды кикладской пластики: I раннекикладский (3300-2800 гг. до Р.Х.), раннекикладский (2800-2300 гг. до Р.Х.), III раннекикладский (2200-1800 гг. до н.э.) Основные материалы и технологии, используемые в кикладской скульптуре. Роспись и ее роль в скульптуре. Особенности построения силуэта, ритма линии, выработка своеобразной архитектоники скульптурной формы. Основные типы кикладской пластики: Лурос и Пластирас, Гротта-Пелос, культуры Керос-Сирос. «Неканоническая» линия в скульптуре культуры Керос-Сирос - т.н. жанровые скульптуры (арфисты (иногда парные), «флейтисты», сидящие фигуры, групповые фигуры (стоящие рядом или одна на голове другой)).

Рельеф в кикладской пластике - т. наз. «сковороды». Ритуальный характер этих предметов. Памятники: женская фигура в форме скрипки (Музей Наксоса), женская статуэтка типа Пластирас (Музей Метрополитен), женская статуэтка типа Капсала (Британский музей), мраморная женская фигурка (около 2500-2000 гг. до н.э., Британский музей), женская сидящая статуэтка (Музей Наксоса), женская сидящая статуэтка (Музей кикладского искусства в Афинах), статуэтки арфистов из коллекций Национального археологического и Национального музеев в Афинах, кикладская «сковорода» из некрополя Халандриани (Национальный музей Афин).

Вазопись. Крит как основной центр вазописи раннеминойского периода.

Группа раннеминойских расписных сосудов с темным, гладко полированным туловом и с процарапанным, и иногда инкрустированным белой краской орнаментом, состоящим из пунктира, прямых линий, треугольников. Группа ваз со светлым ангобом и росписью с простейшим орнаментом, выполненным красной или черной глазурными красками. Изготовление сосудов из цветного камня (найжены в основном на о-ве Мохмос. «Пятнистая керамика» («mottled ware»), или стиль «Василики. Появление ок. 2300-2100 гг. до н.э. на востоке Крита (Василики, Мохмос) керамики, использующей линейно-ленточный орнамент, нанесенный белой краской по темному фону. Памятники: ваза с резным орнаментом из Палекастро (Гераклион музей), расписной сосуд из

Агиос Онуфриос (Гераклион музей), сосуд с длинным носиком из Василики (Гераклион музей).

Ювелирное искусство. «Клад Приама»: диадемы, серьги, височные кольца, браслеты, гривны, бусы, выполненные на высоком техническом и художественном уровнях из золота, серебра, бронзы, сердолика и янтаря. «Клад Приама» как свидетельство уникальности контактов, отразившихся в технике, материале троянских украшений.

Период «старых дворцов» (2000/1900 – 1700 гг. до н.э.; 1, 2-ые среднеминойские подпериоды). Архитектура. Появление в начале II тыс. до н.э. на Крите т. наз. дворцов представлявших собой полифункциональную постройку, состоящую из святилища, административного центра, общегосударственной житницы, торгово-ремесленных предприятий. Основные центры Крита этого периода (Фест, Кносс Маллия, Закрос, Ханья) и их роль в культуре. Малочисленность сведений о начальных периодах развития критской архитектуры и её причины. Планировка Маллии как пример организации центральной части крупного минойского поселения. Отдельные части «старого дворца» в Фесте. Памятники: планировка Маллии с «кварталом Мю», остатки «старого дворца» в Фесте.

Вазопись. Стиль Камарес: техническое совершенство и особенности системы росписи. Многообразие и прихотливость в использовании стилизованных растительных (пальметки, растительные арабески, диковинные плоды) и «морских» мотивов в орнаменте. Керамика стиля Камарес как пример единственно полностью дошедших до нас произведений эпохи «старых дворцов», на основе которой можно делать выводы не только о стилистике этого искусства, но и о его содержании. Связь символики сосудов стиля Камарес с культом Великой богини-матери. Параллельное развитие сосудов стиля Камарес и сосудов, выполненных в технике «барботино». Памятники: чашечки из Феста (Гераклион, музей), сосуд из «старого дворца» в Кноссе (Гераклион, музей), ваза с лилиями из Кносса, сосуд типа «барботино» из Агия Триады.

Период «новых дворцов» (1700-1450 гг. до н.э.; 3-ий среднеминойский и 1-ый и 2-ой позднеминойские подпериоды). Время наивысшего расцвета критской культуры. Фест, Кносс, Маллия, Агия Триада, Палекастро, Като Закро, Гурния, Фера как основные центры развития позднеминойской культуры. Кносс как религиозный центр критской цивилизации. Архитектура. Условное деление построек на Крите и сопредельных территориях на т. наз. дворцы и виллы. Окончательное формирование на Крите между 1550 и 1450 гг. н.э. схемы дворцового ансамбля. Вопрос о сходстве критских построек с малоазийскими и ближневосточными постройками. Отсутствие укреплений близ дворцовых построек. Архитектура дворца как своего рода искусственное дополнение к тем естественным архитектурно-скульптурным формам, которые были созданы вокруг него самой природой.

Проявление в системе планировки расположения критского дворца в природном окружении его функции, и, прежде всего, сакральной. Особенности, присущие архитектуре Крита. Своеобразие художественного облика критских дворцов: система внешнего декоративного убранства и живописно-декоративный характер интерьера. Чередование освещенных и неосвещенных пространств как определенная эстетическая концепция, связанная с особенностями ритуально-церемониальной программы дворцового комплекса. Основные строительные материалы (гипс, известняк, кирпич, кипарисовое дерево, алебастр, цемент, глина) и технологии. Кносский дворец: четкая последовательность в наборе основных элементов архитектурной композиции и системе их взаиморасположения; программа живописного и скульптурного декора. Вилла и её основные элементы. Памятники: Кносский дворец, дворец в Фесте, дворец в Малии, дворец в Като Закро, вилла в Агия Триаде, комплекс из трёх вилл в Тилиссе, «дворец» в Гурнии, виллы в Пиргосе, Ниру Хани, Арханесе.

Тема 11. Искусство Древней Греции (2 ч.)

Понятие античности, особенности развития античной культуры, периодизация.

Искусство Древней Греции. Искусство Эгейского мира, его синтезированный характер. Архитектура как основной вид искусства. Ансамбль Кносского дворца. Мегарон – прообраз греческого храма. «Львиные ворота» в Микенах. Живопись, техника, сюжеты. Фрески Кносского дворца. Развитие керамики. Вазовая роспись и её стили.

Искусство греческой архаики (7-6 века до н.э.) Архитектура. Три типа ордерных конструкций: дорический, ионический, коринфский. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, периптер, диптер. Скульптура. Образы атлетов. Развитие типов обнаженной мужской фигуры – «куросы» и одетой женской «коры». Стремление постижению пластической анатомии, но статика в изображении. Архаические штампы (лицо, улыбка), идеализация человеческого изображения. Вазы и вазопись.

Искусство греческой классики (5-последняя треть 4 вв. до н.э.). Основные особенности развития архитектуры. Храм Посейдона в Пестуме. Храм Зевса в Олимпии. Скульптура. Преодоление архаических традиций. Формирование реалистического образа человека. Бронза и мрамор как основные материалы скульптуры. «Дельфийский возничий». Творчество Пифагора Регийского. Золотой век греческого искусства. Ансамбль Афинского Акрополя. Фидий как художественный руководитель строительства. Эволюция скульптуры в период классики. Изображение человека в движении. Принцип хиазма. Идеализация образа. Творчество Мирона, Фидия, Поликлета, Пэония.

Искусства поздней классики. Развитие архитектуры. Появление светских общественных сооружений. Греческий театр. Театр в Эпидавре. Галикарнасский мавзолей как один из самых значительных памятников этого периода. Поиски в скульптуре новой образной выразительности: внимание к душевным движениям. Великие скульпторы 4 в. до н.э. Скопас, Пракситель, Лисипп, Леохар. Развитие живописи: Апеллес.

Искусство эллинизма (к. 4-1 вв. до н. э.). Рост новых городов. Особенности их планировки. Возникновение, формирование и развитие эллинистических художественных школ. Сочетание местных и греческих традиций в искусстве этого времени. Александрийская школа. Фаросский маяк. Каменя Гонзага. Пергамская школа. Алтарь Зевса в Пергаме. Родосская школа. Лаокоон. Колосс Родосский. Значение искусства Древней Греции и его традиции в развитии европейского искусства и архитектуры.

Тема 12. Искусство Древней Греции (2 ч.)

Понятие античности, особенности развития античной культуры, периодизация.

Искусство Древней Греции. Искусство Эгейского мира, его синтезированный характер. Архитектура как основной вид искусства. Ансамбль Кносского дворца. Мегарон – прообраз греческого храма. «Львиные ворота» в Микенах. Живопись, техника, сюжеты. Фрески Кносского дворца. Развитие керамики. Вазовая роспись и её стили.

Искусство греческой архаики (7-6 века до н.э.) Архитектура. Три типа ордерных конструкций: дорический, ионический, коринфский. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, периптер, диптер. Скульптура. Образы атлетов. Развитие

типов обнаженной мужской фигуры – «курорсы» и одетой женской □ «коры». Стремление постижению пластической анатомии, но статика в изображении. Архаические штампы (лицо, улыбка), идеализация человеческого изображения. Вазы и вазопись.

Искусство греческой классики (5-последняя треть 4 вв. до н.э.). Основные особенности развития архитектуры. Храм Посейдона в Пестуме. Храм Зевса в Олимпии. Скульптура. Преодоление архаических традиций. Формирование реалистического образа человека. Бронза и мрамор как основные материалы скульптуры. «Дельфийский возникший». Творчество Пифагора Регийского. Золотой век греческого искусства. Ансамбль Афинского Акрополя. Фидий как художественный руководитель строительства. Эволюция скульптуры в период классики. Изображение человека в движении. Принцип хиазма. Идеализация образа. Творчество Мирона, Фидия, Поликлета, Пэония.

Искусства поздней классики. Развитие архитектуры. Появление светских общественных сооружений. Греческий театр. Театр в Эпидавре. Галикарнасский мавзолей как один из самых значительных памятников этого периода. Поиски в скульптуре новой образной выразительности: внимание к душевным движениям. Великие скульпторы 4 в. до н.э. Скопас, Пракситель, Лисипп, Леохар. Развитие живописи: Апеллес.

Искусство эллинизма (к. 4-1 вв. до н. э.). Рост новых городов. Особенности их планировки. Возникновение, формирование и развитие эллинистических художественных школ. Сочетание местных и греческих традиций в искусстве этого времени. Александрийская школа. Фаросский маяк. Каменя Гонзага. Пергамская школа. Алтарь Зевса в Пергаме. Родосская школа. Лаокоон. Колосс Родосский. Значение искусства Древней Греции и его традиции в развитии европейского искусства и архитектуры.

Тема 13. Искусство Древней Греции (2 ч.)

Понятие античности, особенности развития античной культуры, периодизация.

Искусство Древней Греции. Искусство Эгейского мира, его синтезированный характер. Архитектура как основной вид искусства. Ансамбль Кносского дворца. Мегарон – прообраз греческого храма. «Львиные ворота» в Микенах. Живопись, техника, сюжеты. Фрески Кносского дворца. Развитие керамики. Вазовая роспись и ее стили.

Искусство греческой архаики (7-6 века до н.э.) Архитектура. Три типа ордерных конструкций: дорический, ионический, коринфский. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, периптер, диптер. Скульптура. Образы атлетов. Развитие типов обнаженной мужской фигуры – «курорсы» и одетой женской □ «коры». Стремление постижению пластической анатомии, но статика в изображении. Архаические штампы (лицо, улыбка), идеализация человеческого изображения. Вазы и вазопись.

Искусство греческой классики (5-последняя треть 4 вв. до н.э.). Основные особенности развития архитектуры. Храм Посейдона в Пестуме. Храм Зевса в Олимпии. Скульптура. Преодоление архаических традиций. Формирование реалистического образа человека. Бронза и мрамор как основные материалы скульптуры. «Дельфийский возникший». Творчество Пифагора Регийского. Золотой век греческого искусства. Ансамбль Афинского Акрополя. Фидий как художественный руководитель строительства. Эволюция скульптуры в период классики. Изображение человека в движении. Принцип хиазма. Идеализация образа. Творчество Мирона, Фидия, Поликлета, Пэония.

Искусства поздней классики. Развитие архитектуры. Появление светских общественных сооружений. Греческий театр. Театр в Эпидавре. Галикарнасский мавзолей как один из самых значительных памятников этого периода. Поиски в скульптуре новой образной выразительности: внимание к душевным движениям. Великие скульпторы 4 в. до н.э. Скопас, Пракситель, Лисипп, Леохар. Развитие живописи: Апеллес.

Искусство эллинизма (к. 4-1 вв. до н. э.). Рост новых городов. Особенности их планировки. Возникновение, формирование и развитие эллинистических художественных школ. Сочетание местных и греческих традиций в искусстве этого времени. Александрийская школа. Фаросский маяк. Каменя Гонзага. Пергамская школа. Алтарь Зевса в Пергаме. Родосская школа. Лаокоон. Колосс Родосский. Значение искусства Древней Греции и его традиции в развитии европейского искусства и архитектуры.

Тема 14. Искусство Древнего Рима (2 ч.)

Традиции и новаторство древнеримского искусства. Роль древнегреческого искусства в формировании искусства Древнего Рима. Этруское искусство. Искусство Римской республики (4-1 вв. до н. э.) Проявление творческого гения римлян в архитектуре. Утилитарное назначение древнеримских сооружений. Строительство дорог. Типы зданий. Греческие ордера и арка. Тосканский ордер. Достижения инженерии: арки, своды, купол. Применение бетона. Форум как деловой и общественный центр жизни Древнего Рима. Витрувий «Десять книг об архитектуре». Формирование стиля римского скульптурного портрета. Индивидуализированное точное изображение человеческого облика. Работа в мраморе.

Тема 15. Искусство Древнего Рима (2 ч.)

Традиции и новаторство древнеримского искусства. Роль древнегреческого искусства в формировании искусства Древнего Рима. Этруское искусство. Искусство Римской республики (4-1 вв. до н. э.) Проявление творческого гения римлян в архитектуре. Утилитарное назначение древнеримских сооружений. Строительство дорог. Типы зданий. Греческие ордера и арка. Тосканский ордер. Достижения инженерии: арки, своды, купол. Применение бетона. Форум как деловой и общественный центр жизни Древнего Рима. Витрувий «Десять книг об архитектуре». Формирование стиля римского скульптурного портрета. Индивидуализированное точное изображение человеческого облика. Работа в мраморе.

Тема 16. Искусство Древнего Рима (2 ч.)

Традиции и новаторство древнеримского искусства. Роль древнегреческого искусства в формировании искусства Древнего Рима. Этруское искусство. Искусство Римской республики (4-1 вв. до н. э.) Проявление творческого гения римлян в архитектуре. Утилитарное назначение древнеримских сооружений. Строительство дорог. Типы зданий. Греческие ордера и арка. Тосканский ордер. Достижения инженерии: арки, своды, купол. Применение бетона. Форум как деловой и общественный центр жизни Древнего Рима. Витрувий «Десять книг об архитектуре». Формирование стиля римского скульптурного портрета. Индивидуализированное точное изображение человеческого облика. Работа в мраморе.

Модуль 3. Искусство Средних веков и эпохи Возрождения (8 ч.)

Тема 17. Семинар Искусство Византии и раннехристианское искусство Западной Европы (2 ч.)

1. Общая характеристика искусства Византии.
2. Изобразительное искусство Западной Европы IV-VII вв.

Тема 18. Семинар Памятники архитектуры романского стиля во Франции, Германии, Италии (2 ч.)

1. Приемы строительства архитектуры романского периода.
2. Романская архитектура Франции.
3. Романская архитектура Германии.
4. Романская архитектура Италии.

Тема 19. Семинар Религиозная тематика и образная символичность готического искусства (2 ч.)

1. Символика готического храма.
2. Доминирующее положение религиозной тематики в живописи.
3. Готические соборы Англии, Германии, их отличительные и общие черты.
4. Сущность готической конструкции.
5. Синтез искусств в готическом соборе.
6. Средневековые витражи.

Тема 20. Семинар Искусство Итальянского Возрождения (2 ч.)

1. Традиции XIII века в Тосканской живописи.

2. Джотто и его современники.
3. Тема смерти и искупления в итальянском искусстве. Искусство и живопись Раннего Возрождения: традиции и задачи.
4. Мазаччо – гений европейской живописи.
5. Андреа Мантенья.
6. Сандро Боттичелли.
7. Пьеро (Пьетро) делла Франческа. Скульптура Возрождения.
8. Лоренцо Гиберти.
9. Донателло.
10. Якопо дела Кверча.
11. Великие художники Высокого Возрождения: Творчество Леонардо да Винчи; Творчество Рафаэля Санти; Творчество Микеланджело Буонаротти.

Модуль 4. Западноевропейское искусство XVII-XX вв. (10 ч.)

Тема 21. Семинар 1. Западноевропейское искусство XVII в (2 ч.)

Семинар 1.

1. Проблема стиля в искусстве XVII века: барокко, классицизм, реализм.
2. Лоренцо Бернини – архитектор, скульптор, живописец зрелого барокко. Реалистическое направление в искусстве Италии и его глава Микеланджело Меризи да Караваджо.
3. Основные характерные черты фламандской живописи.
4. Питер Пауль Рубенс – гуманист, художник, дипломат.
5. Рембрандт ван Рейн – величайший художник-реалист.
6. Творчество Диего Веласкеса – вершина испанской живописи. Светская тематика его творчества.
7. Живопись Никола Пуссен.

Тема 22. Семинар 1. Западноевропейское искусство XVII в (2 ч.)

Семинар 1.

1. Проблема стиля в искусстве XVII века: барокко, классицизм, реализм.
2. Лоренцо Бернини – архитектор, скульптор, живописец зрелого барокко. Реалистическое направление в искусстве Италии и его глава Микеланджело Меризи да Караваджо.
3. Основные характерные черты фламандской живописи.
4. Питер Пауль Рубенс – гуманист, художник, дипломат.
5. Рембрандт ван Рейн – величайший художник-реалист.
6. Творчество Диего Веласкеса – вершина испанской живописи. Светская тематика его творчества.
7. Живопись Никола Пуссен.

Тема 23. Семинар. Западноевропейское искусство XVIII в. (2 ч.)

Искусство Франции XVIII в. (2 ч.)

1. Живопись А. Ватто.
2. Живопись рококо и ее глава Франсуа Буше.
3. Жан-Оноре Фрагонар. Бытовые картины и пейзажи.
4. Реалистическое направление во французском искусстве XVIII века. Жан-Батист Симеон Шарден.
5. Особенности развития скульптуры. Гудон.

Искусство Англии XVIII века

1. Уильям Хогарт: критический реализм и морализирующие тенденции творчества, роль сатиры.
2. Теоретическая концепция творчества, изложенная в трактате «Анализ красоты».
3. Ведущая роль портретной живописи. Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо.

Тема 24. Семинар. Западноевропейское искусство XIX в. (2 ч.)

Основные этапы развития искусства XIX века: стилистические поиски, крупнейшие представители и художественные явления.

1. Искусство Франции конца XVIII – начала XIX вв.
2. Французское искусство второй половины XIX века.
3. Английское искусство XIX века.

Импрессионизм и постимпрессионизм.

1. Творчество К. Моне.
2. Творчество О.Ренуара.
3. Творчество П. Сезанна.
4. Творчество Ван Гога.
5. Творчество П. Гогена.

Тема 25. Семинар Западноевропейское искусство XX в (2 ч.)

1. Американский абстрактный экспрессионизм.
2. Искусство постмодернизма.
3. Поп-арт.
4. Новый реализм.
5. Минимализм.
6. Концептуализм.
7. Боди-арт.
8. Лэнд-арт.
9. Скульптура XX века.
10. Архитектура послевоенного периода (Неофункционализм. Экспрессионизм и антифункционализм. Структурализм, необрутализм, метаболизм.
11. Архитектурный постмодернизм (неорационализм, деконструктивизм, стиль хай-тек).

Модуль 5. Древнерусское искусство (12 ч.)

Тема 26. Искусство древних славян Домонгольское искусство (2 ч.)

Содержание понятия «Древнерусское искусство». Русское искусство периода Средних веков. Значение принятия христианства для развития культуры. Искусство Древней Руси как своеобразная часть культуры византийского мира конца X-XV вв. и стран Восточной Европ XVI-XVII вв. Роль местных исторических особенностей, дохристианских традиций и художественных связей в сложении своеобразия древнерусского искусства.

Виды древнерусского искусства. Храмовое зодчество, светские сооружения, оборонительное строительство. Монументальная живопись (мозаика, фреска). Иконопись. Книжная миниатюра и орнамент. Литургическая утварь и храмовое убранство. Вопрос о светском искусстве.

Формы художественных связей с Византией: приезд греческих мастеров, поездки русских в Византию; привоз произведений; работа по образцам. Особенности восприятия византийских традиций на Руси. Роль Константинополя, Салоник, монастырей, в том числе Афона. Удаленность Руси от античного мира и своеобразие восприятия ею античного наследия через посредство Византии.

Многообразие художественных контактов Древней Руси как закономерность культуры Средневековья. Культурные контакты со странами Западной Европы и Востока.

Вопрос о национальных художественных идеалах в древнерусском искусстве, постепенности их формирования. Идеи древнерусской письменности и образы искусства. Наследие дохристианской славянской культуры и его значение. Сохранение традиций вплоть до конца XVII в.

Традиции культуры восточнославянских племен и киевского государства IX-X вв. Принят христианства в 988 г. Деятельность князя Владимира. Зодчество Киева конца X в Десятинная церковь 989-996 гг. и традиции византийской архитектуры Македонского периода .Строительство времени князя Ярослава Мудрого. Традиция зодчества Константинополя и своеобразие храма. Софийский собор в Киеве, особенности его композиции, определенные княжеским заказом. Архитектурная композиция Киевской

Софии – главного собора Киевской Руси. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения иконы «Владимирская богоматерь»; ее история. Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры. Софийский собор в Новгороде, 1045-1050 (1052) гг. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI-XII вв.

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Монументальная живопись Киевской Руси. Сведения о росписи Десятинной церкви и фрагменты ее фресок. Ансамбль стенописей Киевской Софии: иконографическая программа и ее особенности, вопросы стилистической ориентации и художественного образа. Древнейшие иконы Новгородского Софийского собора – «Спас Златая риза», «Апостолы Павел и Петр». Двусторонняя икона «Богоматерь Одигитрия» - «Св. Георгий», вопрос датировки. Идейная насыщенность иконографических программ ранних русских икон. Остромирово Евангелие 1056-1057 гг. как древнейший памятник книжного искусства средневековой Руси.

Южная и юго-западная Русь. Архитектура Киева второй половины XI - первой трети XII. Новые особенности архитектуры, изменения в плановом решении, сложение типа храма с позакомарным покрытием. Успенская церковь Киево-Печерской лавры, собор Михайловского Златоверхого монастыря. Роль киевской традиции в развитии русского зодчества домонгольского периода.

Живопись Киева второй половины XI-начала XII в. Михайловские мозаики около 1112 г. фрески Выдубицкого монастыря, церкви Спаса на Берестове. Византийская икона «Богоматерь Владимирская», ее привоз в Киев, ее историческая судьба и значение для русской культуры. Киевская миниатюра второй половины XI в.: Изборник Святослава 107 г., русские миниатюры Тирской Псалтири.

Распад Киевского государства и постепенное формирование местных художественных школ. Феодалная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота, дворцовый ансамбль в Боголюбове. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора. Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Ярославская школа иконописи. Богоматерь Оранта Великая Панагия («Ярославская Оранта»).

Архитектура Новгорода первой трети XII в. Киевские и местные традиции, своеобразие художественного решения. Благовещенская церковь, 1103 г., Никольский собор на Дворище, 1113 г., Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119 г., собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, 1117 г. Два направления в новгородском зодчестве. Живопись Новгорода XII в. Периодизация. Фрески первой трети века: Софийского собора, 1108-1109 гг., Никольского собора, храма Рождества Богородицы Антониева монастыря, 1125 г., башни в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, около 1128-1130 гг. Связь со столичными и провинциальными течениями комниновского искусства. Самостоятельная интерпретация византийской традиции. Икона «Благовещение», ее иконография и стиль. Константинопольские традиции и местные черты. «Св. Георгий» - храмовая икона Георгиевского собора Юрьева монастыря. Вопрос сохранности ее живописи. Миниатюры Мстиславова Евангелия 1103-1117 гг. Их отношение к миниатюрам Остромирова Евангелия и особенности стиля XII в. Новгородская живопись второй трети-конца XII в. Роспис собора Мирожского монастыря, около 1140-х годов, ее иконографическая программа и художественная система, отражение богословских споров, интерпретация комниновских традиций. Новгородская иконопись середины - второй половины XII в. Преобладание классицистической ориентации. Двусторонняя чудотворная икона «Богоматерь Знамение» с «Иоакимом и Анной», 1130-е годы, «Спас Нерукотворный» с «Поклонением Кресту», «Богоматерь с младенцем» в Успенском соборе Московского Кремля, «Св. Николай», около

1200 г., «Успение» из Десятинного монастыря (начало XIII в.). «Ангел Златые власы» проблема происхождения и датировки. Новгородская миниатюра XII в. Пантелеймонов Евангелие.

Исключительное значение владими́ро-суздальского княжества для формирования русской национальной культуры. Княжеский характер местной культуры. Роль народных традиций. Истоки местного искусства. Сведения о строительстве Владимира Мономаха. Эпоха князя Андрея Боголюбского. Идейное содержание его культурной политики, прославление Владимирской земли, тема покровительства Богоматери. Перевоз иконы Богоматери Владимирской из Вышгорода во Владимир. Строительство Успенского собора 1158-1160 г. Боголюбовский дворец и храм Рождества Богородицы. Вопрос об участии немецких мастеров. Церковь Покрова на Нерли, 1165 г., специфика планового и объемного решения как основа ее художественного своеобразия.

Строительство князя Всеволода III Большое гнездо. Перестройка и расширение Успенского собора в 1185-1189 гг. Строительство Дмитриевского собора, 1190-е годы. Развитие программы скульптурного декора фасадов. Живопись Владимиро-Суздальской Руси XII Фрески Успенского собора (два периода), роспись Дмитриевского собора. Работа византийских мастеров. Ориентация владимирского искусства на классицистическое направление византийской живописи. Привоз реликвий из базилики св.Димитрия и вопрос о связях с Константинополем и Салониками.

Иконопись Владимиро-Суздальской Руси. Преломление духовных идеалов комниновской культуры. «Чин с Эммануилом и двумя архангелами», «Деисусный чин с Богоматерью и Предтечей». Традиции византийской классики и их роль в формировании русской национальной традиции.

Тема 27. Искусство древних славян Домонгольское искусство (2 ч.)

Содержание понятия «Древнерусское искусство». Русское искусство периода Средних веков. Значение принятия христианства для развития культуры. Искусство Древней Руси как своеобразная часть культуры византийского мира конца X-XV вв. и стран Восточной Европ XVI-XVII вв. Роль местных исторических особенностей, дохристианских традиций и художественных связей в сложении своеобразия древнерусского искусства.

Виды древнерусского искусства. Храмовое зодчество, светские сооружения, оборонительное строительство. Монументальная живопись (мозаика, фреска). Иконопись. Книжная миниатюра и орнамент. Литургическая утварь и храмовое убранство. Вопрос о светском искусстве.

Формы художественных связей с Византией: приезд греческих мастеров, поездки русских в Византию; привоз произведений; работа по образцам. Особенности восприятия византийских традиций на Руси. Роль Константинополя, Салоник, монастырей, в том числе Афона. Удаленность Руси от античного мира и своеобразие восприятия ею античного наследия через посредство Византии.

Многообразие художественных контактов Древней Руси как закономерность культуры Средневековья. Культурные контакты со странами Западной Европы и Востока.

Вопрос о национальных художественных идеалах в древнерусском искусстве, постепенности их формирования. Идеи древнерусской письменности и образы искусства. Наследие дохристианской славянской культуры и его значение. Сохранение традиций вплоть до конца XVII в.

Традиции культуры восточнославянских племен и киевского государства IX-X вв. Принят христианства в 988 г. Деятельность князя Владимира. Зодчество Киева конца X в Десятинная церковь 989-996 гг. и традиции византийской архитектуры Македонского периода .Строительство времени князя Ярослава Мудрого. Традиция зодчества Константинополя и своеобразие храма. Софийский собор в Киеве, особенности его композиции, определенные княжеским заказом. Архитектурная композиция Киевской Софии – главного собора Киевской Руси. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения иконы «Владимирская богоматерь»; ее

история. Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры. Софийский собор в Новгороде, 1045-1050 (1052) гг. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI-XII вв.

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Монументальная живопись Киевской Руси. Сведения о росписи Десятинной церкви и фрагменты ее фресок. Ансамбль стенописей Киевской Софии: иконографическая программа и ее особенности, вопросы стилистической ориентации и художественного образа. Древнейшие иконы Новгородского Софийского собора – «Спас Златая риза», «Апостолы Павел и Петр». Двусторонняя икона «Богоматерь Одигитрия» - «Св. Георгий», вопрос датировки. Идейная насыщенность иконографических программ ранних русских икон. Остромирово Евангелие 1056-1057 гг. как древнейший памятник книжного искусства средневековой Руси.

Южная и юго-западная Русь. Архитектура Киева второй половины XI - первой трети XII. Новые особенности архитектуры, изменения в плановом решении, сложение типа храма с позакомарным покрытием. Успенская церковь Киево-Печерской лавры, собор Михайловского Златоверхого монастыря. Роль киевской традиции в развитии русского зодчества домонгольского периода.

Живопись Киева второй половины XI-начала XII в. Михайловские мозаики около 1112 г. фрески Выдубицкого монастыря, церкви Спаса на Берестове. Византийская икона «Богоматерь Владимирская», ее привоз в Киев, ее историческая судьба и значение для русской культуры. Киевская миниатюра второй половины XI в.: Изборник Святослава 107 г., русские миниатюры Тирской Псалтири.

Распад Киевского государства и постепенное формирование местных художественных школ. Феодалная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота, дворцовый ансамбль в Боголюбове. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора. Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Ярославская школа иконописи. Богоматерь Оранта Великая Панагия («Ярославская Оранта»).

Архитектура Новгорода первой трети XII в. Киевские и местные традиции, своеобразие художественного решения. Благовещенская церковь, 1103 г., Никольский собор на Дворище, 1113 г., Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119 г., собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, 1117 г. Два направления в новгородском зодчестве. Живопись Новгорода XII в. Периодизация. Фрески первой трети века: Софийского собора, 1108-1109 гг., Никольского собора, храма Рождества Богородицы Антониева монастыря, 1125 г., башни в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, около 1128-1130 гг. Связь со столичными и провинциальными течениями комниновского искусства. Самостоятельная интерпретация византийской традиции. Икона «Благовещение», ее иконография и стиль. Константинопольские традиции и местные черты. «Св. Георгий» - храмовая икона Георгиевского собора Юрьева монастыря. Вопрос сохранности ее живописи. Миниатюры Мстиславова Евангелия 1103-1117 гг. Их отношение к миниатюрам Остромирова Евангелия и особенности стиля XII в. Новгородская живопись второй трети- конца XII в. Роспис собора Мирожского монастыря, около 1140-х годов, ее иконографическая программа и художественная система, отражение богословских споров, интерпретация комниновских традиций. Новгородская иконопись середины - второй половины XII в. Преобладание классицистической ориентации. Двусторонняя чудотворная икона «Богоматерь Знамение» с «Иоакимом и Анной», 1130-е годы, «Спас Нерукотворный» с «Поклонением Кресту», «Богоматерь с младенцем» в Успенском соборе Московского Кремля, «Св. Николай», около 1200 г., «Успение» из Десятинного монастыря (начало XIII в.). «Ангел Златые власы» проблема происхождения и датировки. Новгородская миниатюра XII в. Пантелеймонов Евангелие.

Исключительное значение владими́ро-суздальского княжества для формирования русской национальной культуры. Княжеский характер местной культуры. Роль народных традиций. Истоки местного искусства. Сведения о строительстве Владимира Мономаха. Эпоха князя Андрея Боголюбского. Идейное содержание его культурной политики, прославление Владимирской земли, тема покровительства Богоматери. Перевоз иконы Богоматери Владимирской из Вышгорода во Владимир. Строительство Успенского собора 1158-1160 г. Боголюбовский дворец и храм Рождества Богородицы. Вопрос об участии немецких мастеров. Церковь Покрова на Нерли, 1165 г., специфика планового и объемного решения как основа ее художественного своеобразия.

Строительство князя Всеволода III Большое гнездо. Перестройка и расширение Успенского собора в 1185-1189 гг. Строительство Дмитриевского собора, 1190-е годы. Развитие программы скульптурного декора фасадов. Живопись Владимиро-Суздальской Руси XII Фрески Успенского собора (два периода), роспись Дмитриевского собора. Работа византийских мастеров. Ориентация владимирского искусства на классицистическое направление византийской живописи. Привоз реликвий из базилики св. Димитрия и вопрос о связях с Константинополем и Салониками.

Иконопись Владимиро-Суздальской Руси. Преломление духовных идеалов комниновской культуры. «Чин с Эммануилом и двумя архангелами», «Деисусный чин с Богоматерью и Предтечей». Традиции византийской классики и их роль в формировании русской национальной традиции.

Тема 28. Древнерусское искусство XIII-XIV в. (2 ч.)

Поворотный характер эпохи в истории всех стран византийской культурной ориентации. Культура XIII в. В отечественной и зарубежной историографии. Выявление самостоятельных особенностей культуры XIII в. как отдельного периода на протяжении последних десятилетий. Политическая ситуация на Руси в XIII в. Татаро-монгольское нашествие 1230-х-1240- годов. Разорение русских земель, гибель памятников искусства, исчезновение мастеров. Борьба Новгорода и Пскова с крестоносцами. Ослабление контактов с Византией вследствие взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г. и образования Латинской империи, вплоть до 1261 г. Усиление местных, национальных особенностей русской культуры уже в первой трети X в., то есть в конце домонгольского периода, в результате подъема национального самосознания, укрепления русской культуры, усвоения и переработки византийского наследия. Сохранение культурного потенциала Руси во второй половине века, несмотря на трагизм военно-политической ситуации.

Формирование героического монументального образа в русской живописи XIII в. Роспись собора Рождества Богородицы в Суздале, 1233 г. Иконопись первой половины века. Значение национального художественного наследия в русской живописи XIII в. Иконопись Новгорода первой половины века. Активность художественного образа новгородских произведений, яркость цветового решения. Миниатюра первой половины века. Служебник Варлаам Хутынского, около 1224 г., Апостол 1220 г., Спасское Евангелие.

Иконопись Ростова и Ярославля второй половины - конца XIII в. «Богоматерь на престол из Толгского монастыря», «Собор архангелов» из Великого Устюга, «Свв.Евстафий и Фекла», «Архангел Михаил» около 1300 г., «Спас Нерукотворный» из Ростова. Сложение местной художественной школы и ее особенности. Роль митрополичьей кафедры в развитии искусства. Икона «Богоматерь Максимовская», около 1299 г., ее иконография, программа, элементы пространственности и объема в формальном решении.

Интенсивное возрождение экономической и культурной жизни Руси. Восстановление и укрепление связей с Византией. Интенсивное развитие местных художественных школ. Интерпретация палеологовского искусства и роль местных традиций. Искусство первой половины - середины XIV в. Возвышение Москвы. Деятельность князя Ивана Калиты и митрополита Петра. Строительство каменного Успенского собора 1326-1327 гг. Сведения о других каменных постройках Кремля и монастырей. Московская живопись. «Греки

митрополита Феогноста» и их русские ученики. Сведения о росписи храмов в 1330-х - 1340-х годах. Вопрос о сохранности и атрибуции икон. Провизантийские и местные тенденции. «Спас оплечный», «Спас Яркое око», проблема местной традиции. «Троица» Успенского собора, «Борис и Глеб» из собрания Н.П. Лихачева, миниатюры Сийского Евангелия 1339-1340 гг. Особенности преломления традиций палеологовского искусства.

Живопись Ростова и Ярославля. Нарастание элементов провинциальности, по сравнению с искусством Москвы. «Богоматерь Толгская» из ГРМ. Федоровское Евангелие. Искусство северных областей, входивших в Ростовскую епархию. Древняя иконопись Вологды.

Москва как центр объединения русских земель. Московская архитектура XIV-первой трет XV в. Ранний период, Успенский собор 1326-1327 гг., традиции домонгольской архитектуры в плановом решении. Сведения о строительстве 1360-х-1370-х годов. Белокаменные укрепления Московского Кремля. Строительство монастырей вокруг Москвы. Основание Чудова монастыря в 1365 г. Каменное строительство в Коломне и Серпухове в конце XIV в. Московская живопись второй половины - конца XIV в. Основы расцвета. Подъем духовной культуры Руси, ведущая роль Москвы после Куликовской победы, деятельность преподобного Сергия Радонежского, стремление к духовному очищению и нравственному совершенствованию, роль аскетических идеалов. Преобладание классицистических художественных традиций. Деисусный чин Благовещенского собора - центральный памятник московской иконописи последней четверти XIV в. Произведения с лирическим характером образа: «Свв. Борис и Глеб на конях», «Свв. Борис и Глеб с житием» из Коломны, «Сошествие во ад» из Коломны. Особенности иконографии. Черты московской живописи в художественном решении.

Живопись XIV в. на иконе «Св.Георгий». Праздничный ряд Новгородской Софии 1341 г. Миниатюры Хлудовской Псалтири и Евангелия Хлуд.30. Медные «Лихачевские врата» с золотой наводкой. Своеобразие новгородской интерпретации стиля XIV в. иконопис народного круга: «Св.Никола» с житием из погоста Озерёво, «Чудо Георгия о змие» из собрания Н.П.Погодина. Особенности их иконографии и стиля.

Живопись Пскова. Сложение местных художественных особенностей, при сходстве общественного строя с новгородским. Фрески собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Иконы из церкви св.Никола от Кож.

Живопись Новгорода второй половины XIV в. Монументальная живопись, ее памятники этапы и направления. «Экспрессивное» направление. Фрески Волотова, проблемы их датировки. Первый слой росписи, предположительно 1352 г., его связь с традициями живописи первой половины столетия. Основной слой росписи, 1363 г. Своеобразие иконографической программы, темы Богоматери, Божественной Премудрости, ее творческой силы. Особенности стиля, проблема его истоков. Феофан Грек. Сведения о его биографии и творчестве. Фрески церкви Спаса на Ильине, 1378 г. - его единственное документированное произведение. Программа росписи, тематика спасения человеческого рода, теофании, аскетического опыта. Связь творчества Феофана с ведущими течениями позднепалеологовской живописи. Своеобразие его творческой манеры. Роспись церкви Федора Стратилата, ее отношение к фрескам церковей Успения в Волотове и Спаса на Ильине. Тема духовного совершенствования, нравственного очищения, внутренней сосредоточенности. «Классическое» направление. Роспись церкви Спаса на Ковалеве, 1380 г. Гибель храма во время Великой Отечественной войны, реставрационные работы и восстановление росписи под руководством А.П. и В.Б. Грековых. Скульптурный характер фигур, спокойное величие форм. Своеобразие и суровость образа. Вопрос об истоках стиля.

Тема 29. Древнерусское искусство XV века. (2 ч.)

Московская живопись середины-второй половины XV в. и творчество Дионисия Преемственность художественной эволюции и новые качества искусства в условиях утраты роли Константинополя как центра общеправославной культуры. Московская школа живописи XV в. как целостное явление, своеобразие этапов развития.

Искусство Новгорода XV века и основы его специфики. Роль народных вкусов, отсутствие элитарной княжеской придворной культуры. Экспрессивность новгородской живописи,

мажорный характер образа, тема духовного подвига, триумфа святых мучеников. Ведущая роль иконописи. Этапы эволюции, отражение общих закономерностей в истории русской живописи. Своеобразие иконографических решений, редкие изводы («Чудо от иконы Богородицы», «Свв.Власий и Спиридон», и др.). Иконы с изображением отдельных и «избранных» святых, символика образов. Произведения новгородских иконописцев, выполненные за пределами Новгорода (иконы в иконостасе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря). Софийские таблетки.

Новгородские фрески XV в.: в церкви Сергия Радонежского в Детинце, в церкви Симеона Зверина монастыря, погибшие росписи Никольской церкви в Гостинополье.

Новгородская миниатюра XV в. и ее значение. Евангелие из Рогожского собрания, Евангелие ГИМ, Муз.364, Евангелие 1468 г., Гостинопольский Служебник 1475 г., Валаамское Евангелие 1495 г. Живопись Пскова. Фрески Успенской церкви в Мелетове, 1465 г., архаические особенности стиля, своеобразие иконографии. Псковская иконопись, местное наследие и общерусские особенности. Искусство Твери, Ростова Великого, Вологды. «Северные письма».

Отражение роста самосознания русского народа, идеи сознания централизованного государства в искусстве Московской Руси. Перестройка Московского Кремля. Ансамбль Московского Кремля. Успенский собор (Аристотель Фиораванти), Архангельский собор (Алевиз Новый), Благовещенский собор (псковские зодчие), Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Тема 30. Древнерусское искусство XV века. (2 ч.)

Московская живопись середины-второй половины XV в. и творчество Дионисия Преемственность художественной эволюции и новые качества искусства в условиях утраты роли Константинополя как центра общеправославной культуры. Московская школа живописи XV в. как целостное явление, своеобразие этапов развития.

Искусство Новгорода XV века и основы его специфики. Роль народных вкусов, отсутствие элитарной княжеской придворной культуры. Экспрессивность новгородской живописи, мажорный характер образа, тема духовного подвига, триумфа святых мучеников. Ведущая роль иконописи. Этапы эволюции, отражение общих закономерностей в истории русской живописи. Своеобразие иконографических решений, редкие изводы («Чудо от иконы Богородицы», «Свв.Власий и Спиридон», и др.). Иконы с изображением отдельных и «избранных» святых, символика образов. Произведения новгородских иконописцев, выполненные за пределами Новгорода (иконы в иконостасе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря). Софийские таблетки.

Новгородские фрески XV в.: в церкви Сергия Радонежского в Детинце, в церкви Симеона Зверина монастыря, погибшие росписи Никольской церкви в Гостинополье.

Новгородская миниатюра XV в. и ее значение. Евангелие из Рогожского собрания, Евангелие ГИМ, Муз.364, Евангелие 1468 г., Гостинопольский Служебник 1475 г., Валаамское Евангелие 1495 г. Живопись Пскова. Фрески Успенской церкви в Мелетове, 1465 г., архаические особенности стиля, своеобразие иконографии. Псковская иконопись, местное наследие и общерусские особенности. Искусство Твери, Ростова Великого, Вологды. «Северные письма».

Отражение роста самосознания русского народа, идеи сознания централизованного государства в искусстве Московской Руси. Перестройка Московского Кремля. Ансамбль Московского Кремля. Успенский собор (Аристотель Фиораванти), Архангельский собор (Алевиз Новый), Благовещенский собор (псковские зодчие), Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Тема 31. Древнерусское искусство 1-ой пол XVII века (2 ч.)

XVII век – время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля.

«Крутицкий теремок». Дворец в селе Коломенском.

Повторение и развитие традиций предшествующего этапа в живописи первой половины XVII в., при усложнении композиций, силуэтов, нарастании нарративности и орнаментальности. Мажорность и красочность художественного образа как отражение благодати небесного мира. Традиции монументализма. Роспись Успенского собора Московского Кремля, фрески Кирилло-Белозерского монастыря, Николо-Надеинской церкви в Ярославле.

Завершение образования единого централизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни XVI вв. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного (Покрова «на рву», Барма и Постник). Его план, композиция, декоративное решение.

Модуль 6. Русское искусство (12 ч.)

Тема 32. Русское искусство XVIII в (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности русского барокко.
2. Ансамбль Петергофа.
3. Царский дворец.
4. Архитектор Ф. Растрелли.
5. Екатерининский дворец.
6. Мозаика Ломоносова.

Тема 33. Русское искусство первой половины XIX века (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Классицистические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX века.
2. Творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина, А.Г. Венецианова. К.П. Брюллова.
3. Творчество великого русского художника А.А. Иванова.
4. Творчество П.А. Федотова.

Тема 34. Русское искусство второй половины XIX века (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Критический реализм в русской живописи.
2. Бытовой жанр в творчестве передвижников.
3. Историческая и батальная живопись
4. Пейзажная живопись.
5. В.А. Серов – выдающийся мастер русской реалистической живописи.
6. М.А. Врубель. Сложность творчества, трагическое восприятие действительности
7. Развитие традиций передвижников в творчестве живописцев рубежа XIX-XX веков. Н.А. Касаткин. С.А. Коровин. А.Е. Архипов. С.В. Иванов. С.В. Малютин.

Тема 35. Художественные группировки нач. XX в. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. «Мир искусства» - журнал и художественное объединение.
2. Творчество А.Н. Бенуа.
3. Творчество К.А. Сомова.
4. Творчество М.В. Добужинского.
5. Творчество Л.С. Бакста.
6. Творчество Е.Е. Лансере.
7. Творчество Н.К. Рериха.
8. «Союз русских художников»
9. Художественная концепция «Голубой розы».
10. Группа «Бубновый валет».

11. Группа «Ослиный хвост».
12. Творчество П.П. Кончаловского.
13. Творчество И.И. Машкова.
14. Творчество М.С. Сарьяна.
15. Творчество Н.П. Крымова.
16. Скульптура конца XIX-начала XX века (В.А. Беклемишев, Г.Р. Залеман, П.П.Трубецкой. С.М. Волнухин. А.С. Голубкина. Н.А. Андреев. С.Т. Коненков. С.Д. Эрзя. А.Т. Матвеев).

Тема 36. Семинар Искусство Великой Отечественной войны (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Образ героического народа в искусстве. Гуманизм советского искусства.
2. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры.
3. Патриотическая роль исторической живописи.
4. Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки и Г.Г. Нисского.

Тема 37. Семинар «Художественные течения, направления, стили современного отечественного искусства» (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

- 1.«Суровый стиль» в советском изобразительном искусстве.
- 2.Художественное движение "Митьки".
- 3.Развитие искусства на современном этапе. Рубеж XX-XXI века.

4. Содержание дисциплины: Лабораторные (16 ч.)

Модуль 3. Искусство Средних веков и эпохи Возрождения (8 ч.)

Тема 1. Романское искусство (2 ч.)

Эссе-сравнение двух архитектурных произведений романской эпохи

Тема 2. Готическое искусство (2 ч.)

Анализ архитектурного памятника Западной Европы готического периода.

Тема 3. Искусство Итальянского Возрождения (2 ч.)

Анализ живописного произведения Итальянского Возрождения

Тема 4. Искусство Северного Возрождения (2 ч.)

Эссе-описание живописного произведения.

Модуль 4. Западноевропейское искусство XVII-XX вв. (8 ч.)

Тема 5. Западноевропейское искусство XVII в. (2 ч.)

Эссе-описание живописного произведения

Тема 6. Западноевропейское искусство XVIII в. (2 ч.)

Эссе-сравнение двух живописных произведений на одну тему.

Тема 7. Западноевропейское искусство XIX в. (2 ч.)

Импрессионизм и постимпрессионизм: аналитический обзор.

Тема 8. Западноевропейское искусство XX в. (2 ч.)

Искусство постмодернизма: аналитический обзор.

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

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы

Пятый семестр (30 ч.)

Модуль 1. Искусство первобытного мира и Древнего Востока (15 ч.)

Вид СРС: Подготовка к практическим / лабораторным занятиям

Подготовка устного сообщения:

аналитический обзор концепций классификации первобытного искусства А. Брейля и А. Леруа-Гурана; поправки А.Д. Столяра; обновленная хронология М. Лорбланше, П. Бана и Ж.

Комбье основные теории о происхождении современного человека.

Вид СРС: Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов)

Тематика эссе:

- 1.«Палеолитические» Венеры как пример пластики палеолита
- 2.Пещерные росписи эпохи палеолита - особенности художественно-образной программы.
- 3.Наскальные комплексы мезолитического времени – специфика композиции и художественного решения.
- 4.Керамика ранних земледельцев - приоритетные темы и особенности художественной программы
- 5.Петроглифы неолита - приоритетные темы и особенности художественной программы
- 6.Пластика ранних земледельцев - приоритетные темы и особенности художественной программы
- 8.Композиционная структура и семантика петроглифов Восточной Сибири.
- 9.Композиционная структура и семантика петроглифов Средней Азии и Казахстана.
- 10.Художественные особенности культуры Кукутени-Триполье.
- 11.Художественные особенности земледельческих культур Средней Азии.
- 12.Художественные особенности культур Кавказа и Закавказья.

Модуль 2. Античное искусство (15 ч.)

1. Вид СРС: Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов)
Виды и жанры изобразительного искусства
2. Искусство скифов: особенности формы, стиль, сюжетики.
Возникновение архитектуры как вида искусства
3. Развитие первобытного искусства
4. Эволюция древнеегипетской архитектуры: мастаба – пирамида - храм
5. Древнеегипетский канон изображения человеческого тела и его проявление в монументальной живописи и скульптуре
6. Истоки и особенности античного искусства
Эгейское искусство: Крит, Микены, Тиринф
7. Древнегреческий храм: формирование, стили, типы, конструкция, памятники.
Древнегреческая керамика: чернофигурный и краснофигурный стили
Древнегреческая скульптура V века до н.э.
8. Древнегреческая скульптура IV века до н.э.
9. Особенности эллинистического искусства
Искусство Этрурии
10. Римские форумы: планировка, основные постройки, назначение
Монументальная живопись Древнего Рима
11. Римский скульптурный портрет
12. Памятники – вершины архитектурного мастерства древних римлян
13. Коллекции произведений античного изобразительного искусства в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

Подготовить презентации на тему:

1. Истоки и особенности античного искусства
Эгейское искусство: Крит, Микены, Тиринф
Старые и новые дворцы Крита.
2. Керамика эгейского мира: формы, стили, мотивы
Идолы Кикладских островов.
3. Древнегреческий храм: формирование, стили, типы, конструкция, памятники.
4. Древнегреческая керамика: чернофигурный и краснофигурный стили
Древнегреческая скульптура V века до н.э.
5. Древнегреческая скульптура IV века до н.э. Особенности эллинистического искусства
Искусство Этрурии
6. Римские форумы: планировка, основные постройки, назначение
Монументальная живопись Древнего Рима
7. Памятники Древней Помпеи. Римский скульптурный портрет

8. Памятники – вершины архитектурного мастерства древних римлян.

Шестой семестр (65 ч.)

Модуль 3. Искусство Средних веков и эпохи Возрождения (32,5 ч.)

Вид СРС: Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов)

1. Эссе-описание архитектурного памятника Западной Европы(на выбор):

Церковь Святой Троицы в Канне.

Церковь Капникареи в Афинах.

Церковь Святого Михаила в Хильдесхайме.

Церковь Сен Сернен в Тулузе.

Церковь в Парэ-ле-Мониаль.

Церковь Сен Тринитэ в Кане.

Церковь Сен Поль в Исуаре.

Церковь Сен Трофим в Арле.

Церковь Нотр Дам ла Гранд в Пуатье.

Церковь Сен Тринитэ в Кане

Собор в Сент Олбанс.

Собор в Дареме.

Собор Святого Марка в Венеции.

Собор в Нориче

Церковь Святого Кириака в Гернроде.

Церковь Святых Апостолов в Кельне.

Церковь Сан Микеле в Павии

Церковь Сан Микеле в Лукке

Церковь Сан Никола в Бари

Собор в Шпайере

Собор в Вормсе

Церковь в Паре ле Мониаль.

Собор в Саутуэлле.

Церковь Святого Михаила в Хильдесхайме.

Собор Святого Михаила в Лукке.

Собор Нотр-Дам в Амьене.

Собор в Уэллсе.

Собор Святого Петра в Кельне

2. Написание реферата:

Примерная тематика реферата:

1. Особенности катакомбной культуры раннехристианского периода
2. Общая характеристика средневековой культуры: романский стиль и готика.
Особенности романского стиля.
3. Архитектура ранней готики.
4. Особенности архитектуры «пламенеющей» готики.
5. Общая характеристика искусства итальянского Возрождения. Искусство Северного Возрождения в Нидерландах.
6. Искусство Северного Возрождения в Германии.
Ренессанс в Испании, Англии, Франции.
7. Творчество Рафаэля Санти. Творчество Микеланджело. Творчество Леонардо да Винчи.
8. Венецианская школа живописи: Джорджоне и Тициан
Проторенессанс в архитектуре и искусстве Италии.
9. Высокое Возрождение в Италии.
10. Позднее Возрождение в архитектуре и искусстве Италии.
11. Монументальная живопись раннего Возрождения (основные направления ее развития и памятники).
12. Мифологические аллегории в творчестве Боттичелли. Творчество Ян ван Эйк.
13. Творчество Мемлинга.
14. Творчество Босха.

15. Нидерландская живопись XV века.
16. Немецкая скульптура XV века.
17. Немецкая живопись XV века.
18. История строительства собора Святого Петра.
19. Проблемы маньеризма в итальянском искусстве XVI века. Итальянская живопись Позднего Возрождения.
20. Охарактеризовать творчество Дюрера.
21. Творчество Лукаса Кранаха и мастеров «дунайской» школы живописи. Творчество Гольбейна.
22. «Традиционализм» и «романизм» в нидерландской живописи XVI века. Творчество Брейгеля.
23. Французская архитектура XVI века.
Французская живопись эпохи Возрождения.

3. Доклад (презентация) на тему «Живописные школы Италии эпохи Возрождения»:

Модуль 4. Западноевропейское искусство XVII-XX вв. (32,5 ч.)

Вид СРС: Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов)

1. Эссе-сравнение (двух живописных произведений):

Примерная тематика:

1. «Авраам и три ангела» Якопо Виньяли и Себастьяно Риччи. Сравнительный анализ
2. «Авраам и три ангела» Якопо Виньяли и Питера Ластмана. Сравнительный анализ
3. «Венера и амур» Лукаса Кранаха Старшего и Жана Гужона. Сравнительный анализ
4. «Венера и амур» Лукаса Кранаха и «Амур развязывает пояс Венеры» Джошуа Рейнольдса. Сравнительный анализ
5. «Туалет Венеры» Франсуа Буше и «Венера и Амур» Лукаса Кранаха Старшего. Сравнительный анализ.

2. Доклад-презентация на тему «Художественные стили западноевропейского искусства»

3. Эссе-описание живописного произведения XIX века (на выбор)

4. Написание реферата:

1. Примерная тематика рефератов:
2. Традиции и новации западноевропейского искусства XVII века.
3. Барокко и классицизм – основные стили западноевропейского искусства XVII века.
4. Творчество Караваджо и развитие караваджизма в европейской живописи XVII века.
5. Золотой век испанской живописи: Рибера. Золотой век испанской живописи: Веласкес. Творчество Питера Пауля Рубенса.
6. Творчество Рембрандта: образный психологизм.
7. Основной представитель классицистической живописи – Никола Пуссен.
8. Революционный классицизм: творчество Давида
9. Романтизм во французской живописи первой четверти XIX века: Гро.
10. Романтизм во французской живописи первой четверти XIX века: Жерико.
11. Романтизм во французской живописи первой четверти XIX века: Делакруа.
12. Барбизонская школа пейзажной живописи.
13. Развитие реализма во французской живописи: Г. Курбе.
14. Развитие реализма во французской живописи: О. Домье. Развитие реализма во французской живописи: Ф. Милле.
15. Импрессионизм как художественный стиль.
16. Пейзаж в импрессионистической живописи Франции.
17. Модернистические направления в искусстве начала XX века
18. и собственный выбор.
- 19.

Седьмой семестр (12 ч.)

Модуль 5. Древнерусское искусство (4 ч.)

Вид СРС: Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов)

1. Аналитический обзор на тему: Творчество Ф.Грека, А.Рублева, Дионисия: специфика и художественная система.

2. Отчетная работа:

Следует выбрать один из итоговых вопросов и ответить письменно по принципу:

1. Общая характеристика периода – культурно-исторический контекст (не более 1 страницы)

2. Новые черты в искусстве указанного периода (и указанного локуса, если есть)

3. Основные памятники. Если указан общий период, то следует уделить внимание архитектуре, монументальной живописи, иконописи, миниатюрам.

1. Архитектура Киевской Руси конца X-первой четверти XII в.

2. Живопись Киевской Руси XI в.

3. Русская миниатюра XI в.

4. Архитектура Новгорода XII в.

5. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси XII в.

6. Архитектура Пскова XII-XIV вв.

7. Живопись Новгорода XI-XII в.

8. Живопись Владимиро-Суздальской Руси XIII в.

9. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси XIII в.

10. Русская живопись XIII в.

11. Русская живопись 1/2 XIV в.

12. Новгородские росписи 2/2 XIV в. Феофан Грек

13. Московская живопись 3/3 XIV в.

14. Архитектура Новгорода XIV-XV вв.

15. Московская живопись 1/3 XV в. Андрей Рублёв и его современники.

16. Дионисий и его круг.

17. Московский Кремль.

18. Местные школы живописи XIV-XV вв.

19. Русская архитектура XVI в. Пути развития. Шатровое зодчество.

20. Русская живопись XVI в.

21. Архитектура XVII в. «Нарышкинское барокко».

22. Русская живопись первой половины XVII в.

23. Русская живопись второй половины XVII в.

3. Подготовка доклада-презентации на тему «Древнерусское зодчество» (по выбору).

Модуль 6. Русское искусство (8 ч.)

Вид СРС: Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов)

Подготовка и защита реферата на тему «Творчество русских художников» (по выбору).

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

1. Подготовка и защита реферата на тему «Творчество русских художников» (по выбору).

2. Эссе-описание произведения живописи художественного направления «Критический реализм».

3. Аналитический обзор на тему: Специфика отечественного искусства конца XIX -начала XX вв.

Подготовка доклада-презентации на тему «Художественные течения, направления, стили современного Отечественного искусства» (по выбору).

7. Тематика курсовых работ(проектов)

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

8.1. Компетенции и этапы формирования

Коды компетенций	Этапы формирования
------------------	--------------------

	Курс, семестр	Форма контроля	Модули (разделы) дисциплины
ПК-10 ПК-14 ПК-9	3 курс, Пятый семестр		Модуль 1: Искусство первобытного мира и Древнего Востока.
ПК-10 ПК-14 ПК-9	3 курс, Пятый семестр		Модуль 2: Античное искусство.
ПК-10 ПК-14 ПК-9	3 курс, Шестой семестр	Зачет	Модуль 3: Искусство Средних веков и эпохи Возрождения.
ПК-10 ПК-14 ПК-9	3 курс, Шестой семестр	Зачет	Модуль 4: Западноевропейское искусство XVII-XX вв..
ПК-10 ПК-14 ПК-9	4 курс, Седьмой семестр	Экзамен	Модуль 5: Древнерусское искусство.
ПК-10 ПК-14 ПК-9	4 курс, Седьмой семестр	Экзамен	Модуль 6: Русское искусство.

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций:

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин:

История искусств, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Подготовка педагогов к организации исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин:

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, История искусств, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин:

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, История искусств, Методика обучения изобразительному искусству, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика.

82. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения компетенциями:

Повышенный уровень:

знает и понимает теоретическое содержание дисциплины; творчески использует ресурсы (технологии, средства) для решения профессиональных задач; владеет навыками решения практических задач.

Базовый уровень:

знает и понимает теоретическое содержание; в достаточной степени сформированы умения применять на практике и переносить из одной научной области в другую теоретические знания; умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности.

Пороговый уровень:

понимает теоретическое содержание; имеет представление о проблемах, процессах, явлениях; знаком с терминологией, сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демонстрирует практические умения применения знаний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности.

Уровень ниже порогового:

имеются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, студент допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не способен продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Уровень сформированности компетенции	Шкала оценивания для промежуточной аттестации		Шкала оценивания по БРС
	Экзамен (дифференцированный зачет)	Зачет	
Повышенный	5 (отлично)	зачтено	90 – 100%
Базовый	4 (хорошо)	зачтено	76 – 89%
Пороговый	3 (удовлетворительно)	зачтено	60 – 75%
Ниже порогового	2 (неудовлетворительно)	незачтено	Ниже 60%

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине

Оценка	Показатели
Хорошо	Студент демонстрирует знание содержания дисциплины, излагает тематический материал, используя четкие и грамотные формулировки; корректно использует профессиональную терминологию. Демонстрирует умение выполнять типовые задания, предусмотренные программой дисциплины. Ответы даны на вопросы полностью, но при этом допущены не принципиальные погрешности. Ответы проиллюстрированы примерами, характеризующими рассматриваемые виды изобразительного искусства. Студент показывает: - грамотное последовательное изложение материала с правильным использованием терминов и схем изучаемой дисциплины; - знание основного теоретического материала по дисциплине; - допущены некоторые неточности, не искажающие основное содержание вопроса.
Зачтено	Студент знает: основные процессы изучаемой предметной области; демонстрирует умение объяснять роль художественных выразительных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения изобразительного искусства; Владеет искусствоведческой терминологией, способностью к анализу художественных произведений. Ответ логичен и последователен, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, выводы доказательны.

Незачтено	Студент демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.
Неудовлетворительно	Студент демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.
Удовлетворительно	Демонстрирует знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным курсом и с учебной литературой; использует профессиональную терминологию. Излагает тематический материал, соблюдает последовательность его изложения, используя однозначные формулировки; строит ответ, используя принятую терминологию, однако дает неполные ответы. Умеет выполнять типовые задания, предусмотренные программой, но допускает незначительные ошибки; обнаруживает невысокий уровень владения искусствоведческими понятиями или недостаточную развитость основных знаний и умений.
Отлично	Студент демонстрирует знание содержания дисциплины, показывает полное понимание материала, приводит примеры, строит логически связанный ответ, используя принятую научную терминологию. Ответы даны в полном объеме и на высоком теоретическом уровне.

83. Вопросы, задания текущего контроля

Модуль 1: Искусство первобытного мира и Древнего Востока

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

1. Устный опрос
2. Письменная работа

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

1. Письменная работа

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

1. Тестирование

Модуль 2: Античное искусство

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

1. Письменная работа

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

1. Устный опрос

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

1. Тестирование

Модуль 3: Искусство Средних веков и эпохи Возрождения

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

1. Письменная работа

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

1. Устный опрос

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

1. Тестирование

Модуль 4: Западноевропейское искусство XVII-XX вв.

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

1. Устный опрос

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

1. Письменная работа

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

1. Тестирование

Модуль 5: Древнерусское искусство

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

1. Устный опрос

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

1. Письменная работа

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

1. Тестирование

Модуль 6: Русское искусство

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

1. Устный опрос

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

1. Письменная работа

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

1. Тестирование

84. Вопросы промежуточной аттестации

Шестой семестр (Зачет, ПК-10, ПК-14, ПК-9)

1. Основные периоды развития первобытного искусства.
2. Возникновение и развитие скульптуры. Мобильное искусство.
3. Древнейшие формы архитектуры и их назначение.
4. Наскальная живопись пещер Альтамира и Ласко.
5. Образ животного в первобытном искусстве. Эволюция анималистического жанра.
6. Образ человека в первобытном искусстве. Развитие женского образа в палеолите и неолите и проблемы его содержания.
7. Онежские петроглифы.
8. Орнамент на орудиях труда, керамике и других предметах в первобытном искусстве. Его семантика.
9. Особенности искусства скифских племен.
10. Кобанская культура.
11. Особенности кельтского искусства.
12. Особенности египетской архитектуры Древнего Царства.
13. Особенности развития искусства Древнего Египта.
14. Искусство древнегреческой классики.
15. Художественные памятники эпохи эллинизма.
16. Особенности развития древнеримского искусства.
17. Особенности катакомбной культуры раннехристианского периода
18. Общая характеристика средневековой культуры: романский стиль и готика.
19. Особенности романского стиля.
20. Архитектура ранней готики.
21. Особенности архитектуры «пламенеющей» готики.
22. Общая характеристика искусства итальянского Возрождения.
23. Искусство Северного Возрождения в Нидерландах.
24. Искусство Северного Возрождения в Германии.
25. Ренессанс в Испании, Англии, Франции.
26. Творчество Рафаэля Санти.
27. Творчество Микеланджело.
28. Творчество Леонардо да Винчи.
29. Венецианская школа живописи: Джорджоне и Тициан.
30. Проторенессанс в архитектуре и искусстве Италии.
31. Высокое Возрождение в Италии.
32. Позднее Возрождение в архитектуре и искусстве Италии.

33. Монументальная живопись раннего Возрождения (основные направления ее развития и памятники).
34. Мифологические аллегории в творчестве Боттичелли.
35. Творчество Ян ван Эйк.
36. Творчество Мемлинга.
37. Творчество Босха.
38. Нидерландская живопись XV века.
39. Немецкая скульптура XV века.
40. Немецкая живопись XV века.
41. История строительства собора Святого Петра.
42. Проблемы маньеризма в итальянском искусстве XVI века.
43. «Традиционализм» и «романизм» в нидерландской живописи XVI века. Творчество Брейгеля.

44. Творчество Лукаса Кранаха и мастеров «дунайской» школы живописи.

Седьмой семестр (Экзамен, ПК-10, ПК-14, ПК-9)

1. Искусство Киевской Руси (конец IX-XII вв.).
2. Искусство Владимиро-Суздальской Руси (вторая половина XII-XIII вв.).
3. Особенности искусства Новгорода XI-XV вв.
4. Творчество Феофана Грека.
5. Ансамбль Московского Кремля
6. Творчество Андрея Рублева и его историческое значение.
7. Творчество Дионисия.
8. Особенности шатровой архитектуры (XVI в.).
9. Искусство петровской эпохи.
10. В.В. Растрелли – главный представитель русского барокко в архитектуре.
11. Классицизм в творчестве В. И. Баженова, М. Ф. Казакова.
12. Портретная скульптура Ф.И. Шубина.
13. Становление интимного портрета во второй половине XVIII века. Творчество Ф. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.
14. Особенности развития архитектуры высокого классицизма в России. Творчество А.Воронихина, А. Захарова, К. Росси, Т. де Томона, О. Монферрана.
15. Смена художественных стилей и направлений (классицизм, академизм, сентиментализм, романтизм, реализм) в русской живописи первой половины XIX века
16. Архитектура 1-й половины XIX века.
17. Скульптура 1-й половины XIX века.
18. Живопись 1-й половины XIX века.
19. Образование и деятельность Товарищества передвижных художественных выставок.
20. Творчество И.Е. Репина.
21. Творчество В.И. Сурикова.
22. Развитие портретного жанра в живописи 2-ой половины XIX века.
23. Основные особенности развития искусства на рубеже XIX-XX вв.
24. Формирование новой картины мира. Рождение модернизма.
25. Фольклор и русское изобразительное искусство 2-ой половины XIX в.
26. Творчество М.А. Врубеля.
27. Художники «Мира искусства». Творческие темы, особенности мировосприятия, формальные поиски.
28. Художественная группировка «Голубая роза».
29. Художественная группировка «Голубая роза».
30. Творчество художников группировки «Бубновый валет».

31. Творческая концепция объединения «Союз русских художников».
32. Рекламная графика России конца XIX-начала XX вв.
33. Советское изобразительное искусство эпохи Октябрьской революции – 1930-х гг.
34. Авангардные направления в искусстве начала XX века (кубофутуризм, беспредметно искусство и пр.).
35. Советское искусство 20-х годов. Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, «Четыре искусства», ОМХ и др). Многообразие творческих исканий.
36. Архитектура первой половины XX века.
37. «Социалистический реализм» живописи 1930-194-х гг.
38. Патриотическая роль и значение искусства в годы войны. Единство художников и народа. Образ героического народа в искусстве.
39. Роль плаката и политической карикатуры в годы Великой Отечественной войны.
40. Советское искусство в послевоенный период.
41. «Суровый стиль» в советском изобразительном искусстве.
42. Развитие отечественного искусства на современном этапе. Рубеж XX-XXI века

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

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета.

Экзамен по дисциплине или ее части имеет цель оценить сформированность общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, теоретическую подготовку студента, его способность к творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач.

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, готовности к практической деятельности, успешного выполнения студентами лабораторных и курсовых работ, производственной и учебной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом набранной суммы баллов.

Собеседование (устный ответ) на зачете

Для оценки сформированности компетенции посредством собеседования (устного ответа) студенту предварительно предлагается перечень вопросов или комплексных заданий, предполагающих умение ориентироваться в проблеме, знание теоретического материала, умения применять его в практической профессиональной деятельности, владение навыками и приемами выполнения практических заданий.

При оценке достижений студентов необходимо обращать особое внимание на:

- усвоение программного материала;
- умение излагать программный материал научным языком;
- умение связывать теорию с практикой;
- умение отвечать на видоизмененное задание;
- владение навыками поиска, систематизации необходимых источников литературы по изучаемой проблеме;
- умение обосновывать принятые решения;
- владение навыками и приемами выполнения практических заданий;
- умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.

Устный ответ на экзамене

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать особое внимание на следующее:

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки,

причинно-следственные связи;

- знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей;
- ответ форм доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики.

Тесты

При определении уровня достижений студентов с помощью тестового контроля необходимо обращать особое внимание на следующее:

- оценивается полностью правильный ответ;
- преподавателем должна быть определена максимальная оценка за тест, включающий определенное количество вопросов;
- преподавателем может быть определена максимальная оценка за один вопрос теста;
- по вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных ответов, оценка определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста.

Письменная контрольная работа

Виды контрольных работ: аудиторные, домашние, текущие, экзаменационные, письменные, графические, практические, фронтальные, индивидуальные.

Система заданий письменных контрольных работ должна:

- выявлять знания студентов по определенной дисциплине (разделу дисциплины);
- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
- творчески использовать знания и навыки.

Требования к контрольной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.

Также контрольные работы могут включать перечень практических заданий.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Т. 2, кн. 4-5. Европейское искусство Средних веков. - 759 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3817-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277680> (18.05.2018).

2. Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Т. 3, кн. 2-3. Искусство XVI-XIX столетий. - 627 с. : ил. - Библиогр. кн. - ISBN 978-5-4475-3827-9 ; То же [Электронный ресурс]. - UR <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685> (18.05.2018).

3. Гнедич, П.П. История искусств [Электронный ресурс]: монография / П.П. Гнедич. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 2832 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru>

4. История искусств : учебно-методический комплекс дисциплины / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра культурологии и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 143 с. : ил. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - UR <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438407> (18.05.2018).

5. Сокольникова, Н. М.

История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 1 / Н. М. Сокольникова. - 6-е изд. - М. : Академия, 2014. - 1 электрон. опт. диск. - (Высшее проф. образование).

6. Сокольникова, Н. М.

История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 2 / Н. М. Сокольникова. - 6-е изд. - М. : Академия, 2014. - 1 электрон. опт. диск.

Дополнительная литература

1. Гнедич, П.П. История искусства с древнейших времен. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. :Лань, 2013. — 500 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/32036>

2. Попова, Н.С. История искусств [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79406>. — Загл. с экрана

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://book.tr200.net/v.php?id=374919> - Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. В 2-х т. – М. : Академия, 2007. – 512 с.

2. <http://iskusstvu.ru/> - краткая история изобразительного искусства

3. <http://knigi.tr200.ru/v.php?id=107589>. - Энциклопедия изобразительного искусства. – М. Дискавери, 2003. – 1000 с.

4. <http://www.hermitage.ru/> - Эрмитаж

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

Полноценное освоение теоретико-практических положений курса способствует повышению качества учебной и будущей профессиональной деятельности. Успешность учебного процесса напрямую зависит от высокой и положительной мотивации студента.

Важно осознать значимость материалов курса и стремиться к глубокому усвоению его концептуальных основ и конкретных методических решений. Для этого нужно, прежде всего, активно работать с предлагаемыми преподавателем источниками.

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. Ее можно представить в виде следующего примерного алгоритма: а) ознакомление с содержанием темы; б) изучение основной учебной литературы; в) проработка дополнительной литературы. В ходе чтения полезно делать краткие конспекты прочитанного, выписки, заметки, выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних необходимо обращаться к преподавателю за индивидуальной или групповой консультацией. Рекомендуются избегать механического заучивания материала. Самым эффективным способом является творческое, самостоятельное проникновение в суть изучаемых вопросов. Следует воспитывать в себе установку на прочность, долговременность усвоения знаний по курсу. Необходимо помнить, что они понадобятся не только и не столько в ходе зачета или экзамена, но и в ходе последующей профессиональной деятельности. Они также помогут и в усвоении содержания других учебных дисциплин.

При работе с учебной и научной литературой следует принимать во внимание момент развития. В условиях ускоряющегося старения информации учебные и научные издания далеко не всегда успевают за новыми явлениями и тенденциями в науке. В таких случаях следует, проявляя нужную критичность мысли, отбирать в издании актуальную информацию.

Теоретические положения не могут обеспечить высокий уровень научно-исследовательской культуры без тренинговых упражнений. Следует обязательно отрабатывать полученные знания на практике, воплощая их в соответствующих умениях и навыках. Поэтому нужно посещать практические занятия курса и выполнять все практико-ориентированные задания преподавателя.

При сдаче зачета или экзамена по курсу оценивается владение материалом, наличие самостоятельной позиции студента по ключевым вопросам, умение иллюстрировать теоретические положения практическими примерами, креативность мышления.

Студенты, изучающие дисциплину, должны заниматься самостоятельной работой. Организацией самостоятельной работы студентов должен заниматься преподаватель, который контролирует и направляет деятельность студента. Самостоятельная работа студента, под руководством преподавателя делится на следующие группы:

1. Подготовка студентов к семинарским занятиям.

Самостоятельная работа студентов находится в тесной связи с лекционным материалом, прочитанными преподавателями. Во время прочтения лекции, преподаватель должен поставить главный акцент рассматриваемой проблемы, а также порекомендовать

методическую литературу. Студенты, готовясь к семинарским занятиям, должны обращаться к учебным, учебно-методическим, научным изданиям. Эта работа студентов позволяет им более углубленно освоить курс.

Важную роль в самостоятельной работе студентов играет работа студентов с источниками. Преподаватель акцентирует внимание студентов на наиболее важных работах по предполагаемой тематике. Студент, обращаясь к источнику, обогащает знания при подготовке к семинарскому занятию.

Преподаватель, направляя самостоятельную работу студента при подготовке к семинару должен указать на наличие разных точек зрения на рассматриваемую проблему, отметить работы, не являющиеся научными.

2. Самостоятельная работа включает в себя подготовку к написанию реферата. Важную роль в данном виде самостоятельной работы играет преподаватель. Персонально студент при помощи преподавателя определяет тематику для написания работы.

При написании рефератов студент должен работать с учебной литературой, которая определяется в методической литературе, а также индивидуально преподавателем.

Непосредственно преподавателем указывается на важность работы студента с первоисточниками, которые являются базой для написания реферата.

Преподавателем проводятся индивидуальные и групповые консультации со студентами, на которых преподавателем координируется вся работа по написанию рефератов.

3. Подготовка к промежуточной аттестации – важная и неотъемлемая часть самостоятельной работы студента. Подготовка идет непосредственно в ходе изучения дисциплины как на лекционных и практических занятиях, так и в ходе самостоятельной работы.

Семинарские занятия проводятся по наиболее сложным вопросам и темам разделов дисциплины и имеют своей целью: закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности; осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной программы.

Подготовку к семинару следует начинать сразу же после лекции по данной теме или консультации преподавателя.

Вначале необходимо изучить план семинара, содержание основных вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, которые могут быть даны преподавателем. При этом следует спланировать самостоятельную работу к занятию следующим образом: по какой проблеме, какие источники, где и когда следует найти и изучить; по каким вопросам подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады.

Затем в библиотеке необходимо подобрать рекомендованные литературные источники и ознакомиться с их содержанием по вопросам занятия, при этом отметить те части текста, в которых вопросы семинара раскрываются более подробно и на полях плана семинара сделать пометку: номер литературного источника и номера страниц.

По некоторым проблемам дисциплины следует подобрать дополнительные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, систематическом каталоге, периодической печати и интернет ресурсах. В тетрадь необходимо выписать план семинара и по каждому вопросу составить библиографию.

В процессе углубленного чтения литературы можно составлять краткие конспекты, тезисы своих выступлений, делать необходимые выписки, чтобы затем на семинаре активно участвовать в обсуждении всех вопросов. Конспекты лучше вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данной дисциплине.

Подготовка к докладу на актуальные темы требует следующего подхода к самостоятельной работе: следует провести консультации для студента по содержанию и списку литературы, составлению плана доклада, написанию его текста с учетом теоретического содержания и практики профессиональной деятельности, логики и доказательности высказываемых суждений и предложений, с конкретными примерами и обобщающими выводами. Содержание доклада должно быть не более 5 – 7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится не более 5 – 10 минут.

Методика чтения доклада включает: свободное владение материалом и его изложение разговорным языком; умение поддерживать контакт с аудиторией, применять технические средства, наглядные пособия, примеры.

Перед выступлением в аудитории следует потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое выступление на видео или диктофон, просмотреть, прослушать сделанную запись и устранить недостатки (продолжительность доклада, неактуальные и непонятные высказывания, ошибки в ударении, неправильное произношение слов).

В заключительном слове преподаватель оценивает выступления студентов, поясняет вопросы, которые оказались слабо усвоенными. Результаты самостоятельной работы при подготовке к семинару студентов и докладу учитываются при промежуточной аттестации студента.

Затем в библиотеке необходимо подобрать рекомендованные литературные источники и ознакомиться с их содержанием по вопросам занятия, при этом отметить те части текста, в которых вопросы семинара раскрываются более подробно и на полях плана семинара сделать пометку: номер литературного источника и номера страниц.

По некоторым проблемам дисциплины следует подобрать дополнительные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, систематическом каталоге, периодической печати и интернет-ресурсах. В тетрадь необходимо выписать план семинара и по каждому вопросу составить библиографию.

В процессе углубленного чтения литературы можно составлять краткие конспекты, тезисы своих выступлений, делать необходимые выписки, чтобы затем на семинаре активно участвовать в обсуждении всех вопросов. Конспекты лучше вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данной дисциплине.

Подготовка к докладу на актуальные темы требует следующего подхода к самостоятельной работе: следует провести консультации для студента по содержанию и списку литературы, составлению плана доклада, написанию его текста с учетом теоретического содержания и практики профессиональной деятельности, логики и доказательности высказываемых суждений и предложений, с конкретными примерами и обобщающими выводами. Содержание доклада должно быть не более 5 – 7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится не более 5 – 10 минут.

Методика чтения доклада включает: свободное владение материалом и его изложение разговорным языком; умение поддерживать контакт с аудиторией, применять технические средства, наглядные пособия, примеры.

Перед выступлением в аудитории следует потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое выступление на видео или диктофон, просмотреть, прослушать сделанную запись и устранить недостатки (продолжительность доклада, неактуальные и непонятные высказывания, ошибки в ударении, неправильное произношение слов).

В заключительном слове преподаватель оценивает выступления студентов, поясняет вопросы, которые оказались слабо усвоенными. Результаты самостоятельной работы при подготовке к семинару студентов и докладу учитываются при промежуточной аттестации студента.

12. Перечень информационных технологий

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в информационной системе 1С:Университет.

12.1 Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Microsoft Office Professional Plus 2010
3. Kaspersky Business Space Security

4. BigBlueButton
5. СДО MOODLE

**122 Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)**

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»
2. ЭБС «Юрайт»
3. ЭБС издательство «Лань»
4. Электронная библиотека МГПИ (МегоПро)

123 Перечень современных профессиональных баз данных

1. Информационно-правовая система "ГАРАНТ"
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

При изучении дисциплины используется интерактивный комплекс Flipbox для проведения презентаций и видеоконференций, система iSpring в процессе проверки знаний по электронным тест-тренажерам.

Оснащение аудиторий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в составе (компьютер, проектор, веб-камера, документ-камера, экран, гарнитура, магнитно-маркерная доска, сетевой фильтр, колонки).

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещения для самостоятельной работы.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Автоматизированное рабочее место в составе (персональный компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета – 3 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Читальный зал.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 10 шт., проектор с экраном 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Учебники и учебно-методические пособия, периодические издания, справочная

литература.

Стенды с тематическими выставками.

Читальный зал электронных ресурсов.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 12 шт., мультимедийный проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)