

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 03.08.2025 10:55:17
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ
В.Х. Шарипов
«26»августа 2025г

Рабочая программа
Учебной дисциплины
ОД.02.03
История искусств
специальность
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Квалификация выпускника – дизайнер, преподаватель
Форма обучения – очная

Нальчик, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	36
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	39

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины «История искусств» является частью образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки специальности

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл.

ОД.02.01 Профильные дисциплины

1.3. Цель и задачи дисциплины

Курс теории и истории искусства предусматривает изучение основных этапов развития искусства европейской и внеевропейской традиций от древнейших времен до конца XX века. Данный курс формирует у студента умение профессионально разбираться в ценностях мирового художественного наследия, в современной художественно-культурной ситуации, вырабатывает установку на осознание художественно-исторического процесса как целостного явления, в основе которого лежит смена исторических систем мышления, проявляющая в смене художественных стилей и методов.

Курс теории и истории искусств призван вооружить студентов способами анализа явлений искусства в соответствии с актуальными проблемами современного искусствознания и теории культуры.

Цель курса — оснащение будущих специалистов в области изобразительного искусства и мировой художественной культуры знаниями основ теории искусства, закономерностей и особенностей развития художественной культуры и искусства.

Основными **задачами** курса является формирование у студентов:

- концептуального аппарата и методов современного искусствознания;
- знаний об искусстве как форме культуры и системе художественной выразительности;
- знаний общих закономерностей и исторической логики развития мировой художественной культуры и европейского искусства, в частности;
 - представлений о художественных традициях, творческих методах, течениях, направлениях и школах в искусстве в их историческом развитии;
- знания изучаемых произведений искусства,
- представлений о жизни и творчестве выдающихся деятелей мирового искусства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие компетенции:

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

В результате изучения дисциплины «История искусств» студент должен:

уметь:

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

знать:

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

По завершении изучения дисциплины студент должен *иметь* профессиональные знания об искусстве как явлении культуры, о функциях; *знать* особенности выразительных средств различных видов искусства; *понимать* закономерности стилеобразования в искусстве в целом и в различных видах искусства, в частности; *знать* основы периодизации истории искусства, особенности каждого исторического этапа развития европейского искусства, *разбираться* в исторической эволюции системы видов, жанров и родов искусства; *знать* и *уметь* анализировать конкретные художественные произведения; *давать* комментарий к художественным произведениям различных стран и эпох.

1.4. Количество часов на освоение дисциплины

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	190
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	
Формы контроля	к/р. - 3,4 семестр зачёт – 6,7 семестр
	Экзамен-5,8 семестр

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план и содержание дисциплины

Учебно-тематический план

Наименование раздела дисциплины (темы)	Количество часов				Формируемые компетенции
	Максимальная уч. нагрузка	Аудиторная работа 190ч.		самостоятельная работа 50ч.	
		лекции	практические (семинары)		
Раздел 1. Основы теории искусства					ОК 9
Тема 1.1 Искусство, как феномен культуры		2			
Тема 1.2 Система видов, жанров и родов искусства		2			
Тема 1.3 Язык искусства и закономерности его развития		2		2	
Тема 1.4 Художественная школа как носитель стиля.		2			
Раздел 2. История искусств Древнего мира.					ОК 9
Тема 2.1 Проблема возникновения искусства в первобытной культуре		2			

Тема 2.2 Первобытное искусство		2			
Тема 2.3 Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия		2			ОК 9
Тема 2.4 Искусство древнего Египта		2			
Тема 2.5 Искусство Палестины		2			
Тема 2.6 Искусство Персии		2			
Раздел 3 Искусство и художественная культура Азии и стран исламского мира. Тема 3.1 Искусство Индии		2		2	
Тема 3.2 Искусство Китая		2			
Тема 3.3 Искусство Японии		2			
Тема 3.4 Памятники искусства Цейлона, Индокитая, Индонезии		2			
Контрольный урок		2			
Раздел 4 Искусство Античности Тема 4.1 Искусство Древней Греции		2			ОК 9

Тема 4.2 Искусство Древнего Рима		2			
Раздел 5 Искусство Средневековья Тема 5.1 Искусство западноевропейского Средневековья		2			OK 9
Тема 5.2 Искусство и художественная культура Византии		2			
Тема 5.3 Иконопись.		2			
Тема 5.4 Мозаики и фресковые росписи.		2			OK 9
Тема 5.5 Византийская литература		2			
Тема 5.6 Романское искусство 10 - 12 вв.		2			OK 9
Тема 5.7 Готическое искусство 12 - 14 вв.		2			
Раздел 6. Искусство Возрождения. Тема 6.1 Европейское искусство эпохи Возрождения		2			OK 9
Тема 6.2 Искусство Итальянского ренессанса		6			

Тема 6.3 Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе		2			ОК 9
Раздел 7. Искусство Нового Времени				1	
Тема 7.1 Искусство Европы 17 в.		2			
Тема 7.2 Искусство Италии 17 в.		2			
Тема 7.3 Искусство Испании 17 в.		2			
Тема 7.4 Искусство Фландрии 17 в.		2			
Тема 7.5 Искусство Голландии 17 в.		2			
Тема 7.6 Искусство Франции 17 в.		2			
Раздел 8. Искусство века Просвещения				1	
Тема 8.1 Искусство Европы 18 в.		2			
Тема 8.2 Искусство Франции 18 в.		2		1	
Раздел 9. Искусство Романтизма				1	ОК 9
Тема 9.1 Направления в европейском искусстве 19 в.		2			
Тема 9.2 Искусство эпохи Французской революции		2			ОК 9

Тема 9.3 Искусство Англии 18- нач.19 в.		2		1	
Тема 9.4 Искусство Испании 18- нач.19 в.		2			ОК 9
Тема 9.5 Искусство революционного романтизма во Франции		4			
Тема 9.6 Искусство реализма во Франции сер.19 в.		2		1	ОК 9
Тема 9.7 Искусство импрессионизма		2		1	
Тема 9.8 Искусство постимпрессионизма		4		1	

Раздел 10.Искусство 20 века.				1	
Тема 10.1Тенденции художественного развития в 20 в.		4			ОК 9
Тема 10.2 Характеристика основных направлений западноевропейского искусства 20 в.		4		1	

Раздел 11. История развития отечественного искусства.					ОК 9
Тема 11.1 Древнерусское искусство		4			
Т.11 .2 Искусство Древних славян. Киевская Русь 11-12 в.в.		4		1	ОК 9
Тема 11.3 Искусство Владимира-Суздальского княжества 12 в.		2		1	
Тема 11.4 Искусство Новгорода и Пскова 11-15 в.		4		1	ОК 9
Тема 11.5 Искусство Москвы 14-15 в.в.		2		1	
Тема 11.6 Искусство Москвы 16-17 в.в.		4		1	
Раздел 12. Развитие русского искусства в 18-20 вв. Тема 12.1 Искусство России 18 в.				1	
Тема 12.2 Архитектура первой половины 18 в.		6			
Тема 12.3 Скульптура и живопись первой половины 18 в.		4		1	ОК 9

Тема12.4Архитектура и декоративно-прикладное искусство искусство второй половины 18 в.		4		1	
Тема12.5Скульптура и живопись второй половины 18 в.		4		1	
Раздел 13. Реалистическое искусство в России 19в. Тема13.1 Искусство 19 века. Реализм в русской литературе.		4			ОК 9
Тема13.2 Архитектура первой половины 19 в.		4			
Тема13.3Скульптура и живопись первой половины 19 в.		4		1	
Тема13.4 Жанровая живопись второй половины 19 в.		4		1	ОК 9
Тема13.5 Творчество И.Е. Репина		2			
Тема13.6 Пейзажная живопись второй половины 19 в.		4		1	ОК 9
Тема13.7.Историческая и батальная живопись второй половины 19 в.		6		1	
Тема13.8 Творчество В.И. Сурикова		2			

Раздел 14. Искусство Нового и Новейшего времени России. Тема 14.1 Искусство рубежа 19-20 в. «Серебряный век русского искусства».		6		1	ОК 9	
Тема 14.2 Модерн в русском искусстве XX в.		6				ОК 9
Тема 14.3 Изобразительное искусство периода Октябрьской революции		4		1		
Тема 14.4 Искусство 20-х годов		4			ОК 9	
Тема 14.5 Искусство 30-х годов		4				
Тема 14.6 Искусство периода Великой Отечественной войны		6		1	ОК 9	
Тема 14.7 Искусство конца 40-нач. 80 годов		6		1		
Тема 14.8 Декоративно-прикладное искусство советского периода		6		1	ОК 9	
Тема 14.9 Тенденции в развитии современного российского искусства.		4				
Тема 14.10 Новые технологии и формы художественного творчества в современном русском искусстве.		4				

всего					
итого:		190			

Содержание учебной дисциплины

Основы теории искусства, искусство как феномен культуры; виды и формы искусств; понятие художественной культуры.

Ранние синкретические формы искусства. Основные памятники архитектуры и искусства Востока. Античная скульптура, живопись, мозаика. История искусства средневековья. Своеобразие иконописи в средневековом мире. Своеобразие иконописи Византии и России. Художественная культура Возрождения. Основные художественные стили в искусстве Нового времени. Ведущие направления и проблемы искусства в XX веке. Модернизм и постмодернизм в искусстве.

Теоретико-методологические подходы к изучению искусств в Новое и Новейшее время. Характеристика направлений и школ в искусствознании 19-20 вв.

Содержание учебно-тематического плана

Раздел I. Основы теории искусства

Тема 1.1 Искусство как феномен культуры

Понятия искусства и художественной культуры. Искусство в системе культуры: специфическое значение и многообразные функции. Проблема объяснения природы искусства: искусство как способ познания, искусство как генератор ценностных образцов, искусство как средство идейного общения. Художественность и утилитарность в генезисе искусства. Искусство как мастерство. Искусство и техника.

Искусство как психологический феномен. Серьезное и легкое искусство.

Эстетическая природа и социальные роли искусства. Внешние границы в внутренние грани феномена искусства. Искусство и эстетическое сознание. Эстетические ценности в искусстве. Категории эстетического и художественного.

Искусство и другие формы сознания. Концепции специфической роли искусства. Проблема художественной правды. Взаимодействие искусства и других форм сознания. Искусство и нравственность, искусство и воспитание.

Искусство как система выразительности (языковая система).

Искусство как деятельность. Произведение искусства. Художественная образность. Искусство и воображение. Художественное творчество. Условность в искусстве: художественная дистанция, наивное искусство, художественная иллюзия. Эстетика практического творчества и искусство.

Тема 1.2. Система видов, жанров и родов искусства

Многообразие типов художественной выразительности. Вид искусства как

исторически определенная система художественных выразительных средств. Своеобразие художественной образности и языка искусства в различных видах искусства. Проблема природы существования различных видов искусства. Виды искусства как различные способы художественного мышления. Проблема систематизации видов искусства в искусствознании и эстетике. Единство художественного мышления и система видов искусства. Общехудожественные категории выразительности и аспекты взаимодействия видов искусства. Феномен художественного синтеза. Синтетические виды искусства.

Понятие жанра в искусстве. Своеобразие жанрового деления в различных видах искусства. Жанр как тематическая генерализация. Жанр как носитель функциональной уместности искусства. Взаимодействие жанров различных видов искусства. Жанр и художественный стиль. Трансформация и переосмысление жанров. Истоки художественных жанров. Специфика жанровой выразительности.

Три рода творчества в различных видах искусства. Феноменология авторской позиции в искусстве. Автор и герой в художественном тексте. Стилистические и ценностно-эстетические особенности родов творчества в искусстве. Исторические истоки эпоса, драмы и лирики. Взаимодействие родов творчества в развитии искусства.

Тема 1.3. Язык искусства и закономерности его развития

Категория языка и своеобразие художественного мышления. Внерациональный характер художественного мышления и своеобразие выражения смысла в искусстве. Эстетический смысл искусства и его экспрессивные особенности и закономерности. Феноменология художественного выражения. Семиотический подход к языку искусства. Типы художественных знаков. Художественный текст. Теория информации и искусство. Структурные аспекты языка различных видов искусства. Герменевтический подход к языку искусства. Художественное переживание. Художественное высказывание как переистолкование языковой выразительности. Художественная интерпретация и понимание произведений искусства.

Условность и индивидуальность художественной выразительности. Стиль в искусстве. Феномен стилизации и полистилистики. Традиция, цитирование, ремейк.

Тема 1.4 Художественная школа как носитель стиля.

Связь языка искусства с мифологическим, религиозно-мистическим, рациональным и обыденным мышлением. Эволюция языка искусства: исторические особенности и закономерности. Влияние массовой культуры на эволюцию языка искусства.

Раздел II. История искусств Древнего мира.

Тема 2.1 Проблема возникновения искусства в первобытной культуре

Первобытная культура и формирование художественной деятельности. Концепции возникновения искусства: магическая, трудовая, мифологическая и др. Проблема идентификации истоков искусства. Первобытная магия и мотивы художественной деятельности. Древняя мифология и художественная выразительность. Первобытная религия и ритуал в формировании художественной деятельности. Эпос и его эстетическое значение.

Тема 2.2 Первобытное искусство. Древнейшие памятники художественной деятельности. Этапы эволюции художественной деятельности в первобытную эпоху. Синкретизм, многофункциональность и неспециализированность первобытного искусства.

Тема 2.3- 2.6 Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, Персия

Зарождение древних цивилизаций и профессионализация искусства.

Мифология Междуречья и искусство. Древнейшие города Месопотамии. Архитектура и скульптура. Своеобразие стиля. Влияние художественной традиции Междуречья. Периодизация египетского искусства. Виды искусства в Древнем Египте. Египетская мифология и тематика искусства. Художественный канон и погребальный ритуал. Египетская архитектура. Пирамиды, храмы. Египетская скульптура. Стиль Амарнского периода. Египетская поэзия. Книга мертвых. Памятники древнеегипетского искусства.

Искусство городов Персидской державы.

Раздел 3. Искусство и художественная культура Азии и стран исламского мира

Тема 3.1 – 3.5 Искусство Индии, Китая и Японии

Истоки культуры Индии. Древнейшая цивилизация Индостана и образцы ее искусства. Арийское переселение, ведическая культура и памятники художественного творчества 10-3 вв. до н.э. Эпосы Махабхарата и Рамаяна. Роль Буддизма в Индии. Формирование древнеиндийской архитектуры и скульптуры. Сюжеты древнеиндийской скульптуры. Пещерные храмы - чатьи. Настенная живопись. Индуистская тематика в искусстве. Сочинения по эстетике и теории искусства. Теория художественной эмоции. Традиционное искусство танца. Традиционная индийская музыка.

Памятники искусства Цейлона, Индокитая, Индонезии. Южноазиатский тип культуры и своеобразие искусства Индии и соседних стран.

Формирование культуры исламского мира. Литература. Культовая архитектура и декор. Традиционная арабская музыка.

Исламское завоевание Индии и формирование оригинальной индо-мусульманской архитектуры. Тадж-Махал.

Формирование традиционного искусства Японии. Духовные истоки традиционной эстетики и искусства. Значение дзен-буддизма. Деревянные

храмы. Садовое искусство и скульптура. Традиционная живопись Проблема взаимодействия культурной и художественной традиции и западного стиля жизни.

Истоки традиционной китайской культуры. Значение искусства в традиционной китайской культуре. Роль конфуцианства и даосизма в установлении художественных приоритетов традиционного Китая. Китайская живопись: жанры, мотивы, техника. Школы искусства в истории китайской культуры. Метод художественного творчества. Графика и каллиграфия. Традиционная китайская поэзия: пейзажная лирика, мотивы ностальгии. Особенности поэтического мышления. Традиционное китайское искусство и современность. . Своеобразие японской поэзии.

Сфера влияния китайского искусства: Корея, Вьетнам, Япония.

Древнейшие города. Своеобразие древних культур Ближнего Востока. Роль религии и культового ритуала.

Библия как памятник художественной культуры. Архитектура и искусство Древнего Израиля.

Раздел IV. Искусство Античности

Античная цивилизация: историческая эпоха в контексте культурной типологии. Истоки Древнегреческой культуры. Критская и микенская культуры и их художественное наследие. Греческая архаика. Гомеровский период. Эпическая литература. Древнегреческая мифология и искусство. Истоки видов искусства: архитектура, скульптура, театр, поэзия, музыка. Эстетические ценности и образцы греческого искусства. Периодизация греческого искусства. Высокая классика, эллинизм. Выдающиеся греческие авторы и их творения.

Своеобразие древнеримской культуры и искусства. Этруское и греческое влияние. Развитие классических образцов. Древнеримская архитектура и развитие техники строительства. Древнеримский скульптурный и живописный портрет. Фресковая живопись. Литература Древнего Рима. Эволюция античного театра. Трансформация стиля в позднеантичный период.

Тема 4.1 Искусство Древней Греции

Этапы развития искусства Древней Греции. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства ("человек - мера всех вещей"). Мифология Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики. Искусство высокой классики. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Поздняя классика. Эллинизм. Возрождение

монументального героического искусства. Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе. Чернофигурная и краснофигурная вазапись и ее сюжеты.

Тема 4.2 Искусство Древнего Рима

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений. в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадукки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Фаюмские портреты. Значение искусства Древнего Рима.

Раздел V. Искусство Средневековья.

Тема 5.1 Искусство западноевропейского Средневековья

Общехристианские истоки культурного развития Запада и Востока Европы. Византийское влияние на Западе в 6-10 вв. Римские и варварские истоки. Каролингское возрождение. Романский стиль в архитектуре и живописи. Литература раннего западного Средневековья.

Католическая церковь и рыцарская культура в формировании западноевропейской цивилизации и искусства. Значение крестовых походов в эволюции стиля жизни и искусства. Строительство готических соборов. Готический стиль в искусстве. Готика во Франции. Готика в Англии и Германии. Готика в Чехии и Польше. Готика в Испании. Готические мотивы в Италии. Поздняя готика. Готическая живопись.

Литература на национальных языках. Развитие западноевропейской музыки в 9-15 вв. Григорианский хорал. Органная музыка. Возникновение нотной записи. Хоровая полифония строгого стиля.

Особенности рыцарской и народной художественной культуры Средневековья.

Тема 5.2 Искусство и художественная культура Византии

Христианство в культуре Европы. Богослужебный синтез искусств. Наследие Античности и влияние Востока. Христианские образы в искусстве. Храмовое зодчество Византии.

Тема 5.3 Иконопись. Иконоборчество и иконопочитание. Христианский символизм искусства. Византийский иконописный канон. Сюжеты и образы византийской иконописи. Стиль и школа византийской иконописи. Выразительный язык иконописи.

Тема 5.4 Мозаики и фресковые росписи. Государство и придворное искусство.

Тема 5.5 Византийская литература и церковная поэзия. Церковное пение

православной традиции. Музыкальная культура Византии. Декоративное и ювелирное искусство.

Значение и влияние византийской художественной традиции.

Тема 5.6 Романское искусство 10 - 12 вв.

Средневековое искусство. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях средневекового искусства.

Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей как культурных центров. Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные и образно-художественные особенности романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов.

Тема 5.7 Готическое искусство 12 - 14 вв.

Готика - искусство расцвета средневековых городов. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Конструктивные особенности готических соборов. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи.

Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV в.

Искусство Франции. Искусство Германии.

Раздел VI. Искусство Возрождения.

Тема 6.1 Европейское искусство эпохи Возрождения

Исторические и культурные обстоятельства эпохи Ренессанса. Трансформация мировоззрения: гуманизм и новая эстетика. Этапы предвозрождения и раннего Ренессанса. Значение античных источников и образцов. Кватроченто. Мазаччо. Джотто. Фра Беато Анджелико. Особенности творчества С.Боттичелли.

Высокое Возрождение. «Титаны Возрождения». Живопись. Обновление тематики и стиля. Л. Да Винчи: воззрения на значение живописи. Искусство и наука. Открытие оптической перспективы и светотени: стилистический и мировоззренческий переворот. Особенности живописного стиля Рафаэля и Микеланджело.

Скульптура. Донателло, Микеланджело. Архитектура. Купольные храмы и палаццо. Брунеллески, ... Позднее Возрождение. Тициан, Веронезе.

Тенденции Ренессанса в Северной Европе. Реформация и искусство. А.Дюрер. И.Босх.

Развитие литературы и театра эпохи Ренессанса. Данте. Петрарка. Сервантес. Шекспир. Музыкальная культура европейского Ренессанса. Флорентийская академия музыки.

Тема 6.2 Искусство эпохи Возрождения в Италии

Основные черты эпохи Возрождения. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок. Джотто. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема. Творчество Брунеллески. Сущность творчества Донателло. Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в скульптуре. Реалистические новаторские искания в живописи. Пьеро дела Франческа. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: "Весна", "Рождение Венеры". Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы. Одухотворенность и высокая земная человечность "мадонн". Философская широта и композиционное решение темы "Тайной вечери". Глубина портретов Леонардо.

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Монументальные композиции Рафаэля. Значение творчества Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции, портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. Величайший монументальный фресковый цикл - роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело.

Творчество Тициана. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Сравнение флорентийской и венецианской школ живописи.

Значения искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Проторенессанс (предвозрождение) и Треченто (Сиенское искусство) — вторая половина XIII—XIV вв.;

Раннее Возрождение (Кватроченто: Флорентийская школа XV в.;

Умбрийская школа XV в.; Падуанская школа XV в.; Венецианская школа XV — XV вв.

Высокий Ренессанс в средней Италии. Титаны художественной культуры Итальянского Возрождения.

Тема: Византийское искусство:

Искусство Византии, как часть культуры Средневековой Европы.

Византийское искусство складывалось на почве эллинистической культуры Греции, Палестины, птолемеевского Египта, сасанидского Ирана.

Каноничность. Символизм.

Тема 6.3 Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна Ван Эйка. Роль Питера Брейгеля в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа.

Иносказательность творчества П. Брейгеля, за которой стоят злободневные проблемы современности.

А. Дюрер - один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма. Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система.

Раздел VII. Искусство Нового Времени

Тема 7.1 Искусство Европы 17 в.

Мироощущение и эстетические ценности барокко. Эволюция стиля барокко в конце 16-17 вв. Гротеск, Рокайль, Рококо. Архитектура барокко. Живопись эпохи барокко. Фламандская школа. П.-П. Рубенс. Ван Дейк. Голландская школа живописи. Пейзаж, портрет, интерьер, бытовой жанр. Брейгель. Вермеер. Рембрандт. Эль Греко. Литература эпохи барокко. Маньеризм. Музыкальная культура эпохи барокко: развитие полифонического стиля, оперный спектакль.

Классицизм в искусстве 17-18 вв. Рационализм и нормативная эстетика. Французский драматический театр. Архитектура классицизма. Живопись. Н. Пуссен. ... Испанская живопись. Веласкес, Рибера. Классическая скульптура. Музыкальный театр в Европе 17-18 вв. Венская музыкальная классика. Сентиментализм в различных видах искусства.

Тема 7.2 Искусство Италии 17 в.

Сложность формирования искусства 17 в. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в 17 в. национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства 17 в. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы 17 в.

Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи.

Тема 7.3 Искусство Испании 17 в.

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов. Расцвет испанской реалистической живописи. Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном.

Творчество Д. Веласкеса - вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса. Придворные портреты.

Тема 7.4 Искусство Фландрии 17 в.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества

П.П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности.

Тема 7.5 Искусство Голландии 17 в.

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. "Малые голландцы". Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Творчество Рембрандта ван Рейна - вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрандта.

Тема 7.6 Искусство Франции 17 в.

Классицизм в искусстве Франции 17 в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленен и Ж. де Латур - представители направления "живописи реального мира". Ленен - создатель крестьянского жанра во французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во французском искусстве.

Господство классицизма как официального, придворного направления в архитектуре: Версаль, Лувр.

Раздел VIII. Искусство века Просвещения

Тема 8.1 Искусство Европы 18 в

Идеи Просвещения и искусство. Литература французского Просвещения. Английское Просвещение. Хогарт. Развитие реалистических тенденций и бытовой жанр. Английская портретная школа. Немецкое Просвещение: Шиллер и Гете. Искусство конца 18 в. Французское искусство республики и империи. Давид. Стиль ампир. Ф. Гойя. Предромантические тенденции.

Тема 17. Искусство Франции 18 в.

Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма.

Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической сложности и тонкости чувств в произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. Фрагонара. Ж.В. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя. Художественная ценность обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора.

Тема 9.1 Направления в европейском искусстве 19 в.

Философия и эстетика романтизма. Взлет художественной культуры в

странах Европы. Формирование национальных школ искусства. Интерес к фольклору, Средневековью. Революционные и традиционалистские тенденции в искусстве романтизма. Романтическая поэзия. Европейские композиторы-романтики: преобразование музыкального стиля, программность в музыке, национальная ориентация, стремление к синтезу искусств. Бетховен, Шопен, Лист, Вагнер, Григ, Брамс. Оперное искусство в 19 в. Романтизм в живописи: Энгр, Делакруа. Поздний романтизм и декаданс в искусстве.

Реализм в европейской литературе, живописи, музыке. Диккенс, Флобер, Бальзак. Г.Курбе.

Классические тенденции в искусстве 19 в.: архитектура, скульптура, живопись. Историческая и мифологическая живопись. Салонное искусство.

Импрессионизм в живописи, скульптуре, музыке. К.Моне, О.Ренуар, К.Писарро, О.Роден, К.Дебюсси, М.Равель.

Тема 9.2 Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции

Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве. Обращение искусства революционного классицизма (Ж.Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности. Противоречивость творчества Д. Энгра.

Тема 9.3. Искусство Англии 18 - начала 19 в.

Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д. Рейнольдса. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. Гейнсборо. Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д. Констебль).

Тема 9.4 Искусство Испании конца 18 - начала 19 в.

Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов "Капричос".

Тема 9.5 Искусство революционного романтизма во Франции

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма.

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико. Э. Делакруа - глава прогрессивного романтизма. Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях.

Тема 9.6 Искусство реализма во Франции середины 19 в.

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи О. Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников. Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества Ф. Милле. Тема

крестьянского труда. Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро. Проблема пленэра и Барбизонская школа.

Тема 9.7 Искусство импрессионизма

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве 19 в. и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством.

Значение творчества Э. Мане. Заостренность характеров в искусстве Э. Дега. Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина "импрессионизм". К. Моне. Разработка пленэра и техники импрессионизма. Значение и обаяние образов О. Ренуара. Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни - герои импрессионистов.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияние импрессионизма. Стремление к философскому осмыслению действительности. Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX в.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Тема 9.8 Искусство постимпрессионизма

Постимпрессионисты - предтечи современного западноевропейского искусства. Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы.

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога. Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога - выдающийся документ внутренней творческой работы художника.

Уход П. Гогена от действительности в мир "детей природы". Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.

Раздел 10. Искусство 20 века.

Тема 10.1 Тенденции художественного развития в 20 в.

Проблемы осмысления искусства XX века в современном искусствознании.

Модернизм как общехудожественное явление первой половины XX века. Модернизм в культуре и в искусстве. Модернистские течения в живописи начала XX века. Декаданс и стиль модерн среди истоков художественного модернизма. Постимпрессионисты: Сезанн, Ван Гог. Парижская школа начала века. Фовисты. Кубисты. Модернизм в Германии. Венский сецессион. Немецкий экспрессионизм. Итальянские футуристы. Русские авангардисты: В.Кандинский, К.Малевич. Модернистская скульптура. Майоль, Бурдель, Бранкузи и др. Модернистские явления в литературе. Модернистские явления в музыке. Новая венская школа: А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн. Конструктивизм в

архитектуре. Баухауз. В. Гропиус. Ле Корбюзье. Искусство и бессознательное. «Метафизическое искусство» и сюрреализм. Формализованный модернизм 20-30 гг.

Художественный синтез в 20 в. Театр. Развитие кинематографа.

Реалистические тенденции в литературе, живописи, музыке середины 20 вв. и их особенности. Идеологический модернизм и социалистический реализм. Трагические темы серьезного искусства и его средства.

Искусство и художественная игра. Стилизация и полистилистика. М. Дюшан, Габо и кинетическое искусство. Опыты дадаистов. Сюрреализм, алеаторика, сонористика в музыке 50-80 гг. Искусство и новые технические средства. Постмодернизм в искусстве 60-90 гг. Боди-арт, ремейк. Искусство и массовая культура. Роль развития средств массовой коммуникации. Феномен китча в искусстве 20 в. Художественное и обыденное сознание в культуре 20 в. Зрелищность искусства. Массовая культура и эволюция языка художественного творчества.

Тема 10.2 Характеристика основных направлений западноевропейского искусства 20 в.

Сложный и противоречивый характер искусства 20 в.

А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества.

Натюрморты и портреты Матисса.

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быстрая смена их.

Реалистическое искусство начала 20 в.

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ. Обличение античеловеческой сущности фашизма. Графика.

Раздел 11. История развития отечественного искусства.

Тема 11 Древнерусское искусство

Истоки древнерусской культуры. Славянские языческие традиции и художественная культура Руси. Образы славянской мифологии в традиционном русском фольклоре. Традиции строительства, украшения жилья и одежды. Принятие христианства и византийское влияние. Древнерусская письменность и литература. Храмовое зодчество: византийская модель и формирование оригинального образа. Русские церкви домонгольского периода. Рельефная скульптура Древней Руси.

Древнерусская живопись. Своеобразие русской иконы. Фресковые росписи. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. «Богословие в красках». Выразительный язык русской иконописи. Иконописные школы древнерусских городов.

Древнерусская музыка и церковное пение. Трансформация византийского октоиха. Знаменное пение.

Тема 11.2 Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси 11 – 12 вв.

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции в искусстве Древней Руси. Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией. Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София - символ могущества и величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии - главного собора Киевской Руси. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI - XII вв.

Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения иконы "Владимирская богородица"; ее история. Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Тема 11.3 Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в.

Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. Крепостные и дворцовые сооружения Владимира. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора. Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

Тема 11.4 Искусство Новгорода и Пскова 11 - 15 вв.

Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова. Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в 12 в. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи.

Тема 11.5 Искусство Москвы 14 - 15 вв.

Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси. Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти) - центральное сооружение Московского Кремля. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля. Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви - мир произведений Рублева. Одухотворенность и

философская глубина его творчества. Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.

Тема 11.6 Искусство Москвы 16 - 17 вв.

Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре 16 - 17 вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного. Его план, композиция, декоративное решение.

Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Особенности русского деревянного зодчества. Новый характер изображения в иконах 17 в. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Народная роспись по дереву. Народная картинка. Западное влияние в русском искусстве. Книжное и ювелирное искусство. Западное влияние в живописи и музыке в 17 в. Барочные мотивы в архитектуре 17 в..

Стиль московской архитектуры 14-17 вв.

Тема 12.1 Развитие русского искусства в 18 в.

Влияние западной школы и формирование национального искусства России Нового Времени. Итальянцы в русском искусстве: Б.Растрелли, Трезини, Росси. Русское барокко.

Тема 12.2 Архитектура первой половины 18 в.

Нарышкинское барокко - переходный период в русской архитектуре. 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.В. Растрелли - расцвет русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

Тема 12.3 Скульптура и живопись первой половины 18 в.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи 18 в. Образ Петра I в творчестве В.К. Растрелли. Творчество А.М. Матвеева, И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта.

Роль М.В. Ломоносова в русской культуре и искусстве.

Кол-во ч.: 2.

Тема 12.4 Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй

половины 18 в.

Выражение идей просветительства, гражданственности, представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского искусства.

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма, Творчество крупнейших архитекторов России XVIII в.: В.И. Баженова, М.Ф. Казакова.

Расцвет таланта Ч. Камерона, Д. Кваренги в России.

Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Тема 12.5 Скульптура и живопись второй половины 18 в.

Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.

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 18 в. - проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской живописи.

Раздел 13. Реалистическое искусство в России 19в. Тема13.1 Искусство 19 века. Русская архитектура рубежа 18-19 вв. Баженов, Воронихин, Камерон. Русский скульптурный портрет. П.Шубин. Русский живописный портрет 18 в. ... Формирование русского театра. Русская музыка 18 в. Ведель, Бортнянский, оперные композиторы.

19 век: расцвет русского национального искусства. Русская литература. Романтическая и реалистическая живопись. О.Кипренский, К.Брюллов, Венецианов, А. Иванов. Идеи национальной самобытности в культуре и искусстве. Славянофильство в литературе и искусстве. Стасов. Композиторы «могучей кучки». Русская романтическая музыка. П.И.Чайковский. Реализм в русской литературе и искусстве. Л.Толстой, Ф.Достоевский. Товарищество передвижных выставок. ... Куинджи, Айвазовский, И.Репин, В.Серов. Васнецов. Поленов.. Импрессионистические веяния в русской живописи. К.Коровин, И.Грабарь.

Тема 13.2 Архитектура первой половины 19 в.

Архитектура первой половины 19 в., как высшее достижение русского классицизма: В.Н. Воронихин - Казанский собор, А.Д. Захаров – Адмиралтейство. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К. И. Росси. Деятельность О.И. Вове и Д.И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г.

Тема 13.3. Скульптура и живопись первой половины 19 в.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П. Мартоса: памятник Минину и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная пластика: И.П. Мартос - надгробие. С.С. Волконской. Медальоны Ф.П. Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины 19 в. Новые черты живописи начала 19 в. Интерес к жизни народа и национально характерному.

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов. В.А. Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин - мастер камерных, интимных портретов.

Жанровая живопись. А.С. Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Г.В. Сорока - его творчество и тяжелая судьба.

Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество С. Ф. Щедрина - сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра.

К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Творчество великого русского художника А.А. Иванова. Работа над картиной "Явление Христа народу", Новаторство и значительность ее идейно-нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение творчества Иванова для русского искусства.

Творчество П.А. Федотова - предшественника критического реализма в русской живописи второй половины 19 в.

Тема 13.4. Жанровая живопись второй половины 19 в.

Творчество передвижников

Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины 19 в.

Протест против академического искусства. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок - объединения передовых сил русского искусства.

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи — В.Г. Перова.

И.Н. Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-передвижников. Роль основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в.

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Кол-во ч.: 4.

Тема 13.5. Творчество И.Е. Репина

И.Е. Репин - великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжелой жизни народа. Анализ композиции картины "Не ждали".

Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина.

Тема 13.6 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 . Рисунок в творчестве 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. Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Тема 13.7 Историческая и батальная живопись.

Творчество Н.Н. Ге. Антивоенный, обличительный характер картин В.В. Верещагина. Былинно-сказочный характер образов В.М. Васнецова.

Тема 13.8 Творчество В.И. Сурикова.

В.И. Суриков - великий русский исторический живописец. Прославление героизма русского народа. Композиционное и колористическое мастерство художника. Историческое значение творчества Сурикова.

Раздел 14. Искусство Нового и Новейшего времени России.

Тема 14.1 Искусство рубежа 19-20 в. «Серебряный век русского искусства».

Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период. Рубеж 19-20 вв. – «серебряный век» русского искусства. Символизм в поэзии, живописи, музыке. Врубель. Объединение «Мир искусства». Стилизаторские тенденции. Н.Рерих. Феномен меценатства и развитие искусства. Архитектура рубежа веков. Русский модерн. Стремление к синтезу искусств. Русский театр начала XX века. А.Н.Скрябин. Дягилев и русские сезоны в Париже.

Мировое значение русского искусства 19-нач.20 вв. Влияние русской классической художественной школы в отечественном искусстве XX века.

Творчество В.А. Серова - великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах. Острота психологических и социальных характеристик в портретах . Серов - художник-график.

К.А. Коровин. Натюрморты Коровина. Импрессионистические тенденции в его творчестве.

Творчество М.А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная

эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма. Фантастические образы Врубеля. Развитие реалистических традиций в творчестве Б.М. Кустодиева; создание портрета "русских типов".

Реалистические традиции в пейзажах К.Ф. Юона.

Объединение художников "Мир искусства". Обращение к истории русского искусства. Работы А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, Л.С. Бакста как художников сцены и графиков. Творчество Н.К. Рериха. Вклад "Мира искусства" в развитие русской культуры.

Объединения "Бубновый валет" и "Голубая роза". Новое в живописной системе их художников. Раннее творчество И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова и М.С. Сарьяна. "Союз русских художников". Историческая скульптура; М.М. Антокольский.

Революционная тема в творчестве скульпторов А. С. Голубкиной и О.Т. Коненкова.

Тема 14.2 Модерн в русском искусстве XX в.

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века.

Значение русского реалистического искусства для формирования и развития искусства социалистического реализма.

Тема 14.3 Искусство периода Октябрьской революции

Расцвет агитационного массового искусства. "Окна сатиры РОСТА". Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений В.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова.

Кол-во ч.: 4.

Тема 14.4 Искусство 20-х годов

Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, "Четыре искусства", ОМХ и др.). Многообразие творческих исканий.

Значение станковой картины. Творчество М. В. Грекова. Творчество К. С. Петрова-Водкина, А.А. Дейнеки. Зарождение советского индустриального пейзажа. Натюрморты И.И. Машкова, К.С. Петрова-Водкина.

Развитие живописи в национальных республиках.

Книжная и станковая гравюра 20-х годов. Работы М.В. Добужинского, В.А. Фаворского, А.П. Остроумовой-Лебедевой, А.И. Кравченко, П. В. Митурича. Обращение советской скульптуры к образам людей труда: работы И.Д. Шадра. Монументальная скульптура: И.Д. Шадр, А.Т. Матвеев, С.Д. Меркуров.

Тема 14.5 Искусство 30-х годов

Отражение жизни советского народа в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, К.Н. Истомина. Тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки, А.Н. Самохвалова.

Расцвет портретной живописи. Создание М.В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П.Д. Корина.

Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова. Пейзажи

Н.П. Крымова. Натюрморт в творчестве И.И. Машкова, П. П. Кончаловского. Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. В.А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной "Рабочий и колхозница" для Советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В.И. Мухиной, С.Д. Лебедевой. Строительство Московского метрополитена. Городская архитектура столицы.

Тема 14.6 Искусство в период Великой Отечественной войны

Образ героического советского народа в искусстве. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкого. "Окна ТАСС". Работы Кукрыниксов. Графические серии Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи.

Тема 14.7 Искусство конца 40-х - начала 80-х годов

Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение созидательного труда советских людей. Т.Н. Яблонская, А.А. Пластов, С.А. Чуйков. Творчество В.Е. Попкова, Т.Т. Салахова. Портрет как создание обобщающего образа современника. Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Работы Г.Г. Нисского, М.С. Сарьяна. Городской пейзаж: Ю.И. Пименов. Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. Монумент Воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е.В. Вучетич). Иллюстрации В.А. Фаворского к "Слову о полку Игореве", "Борису Годунову" и "Маленьким трагедиями" А. С. Пушкина. Массовое строительство после окончания Великой Отечественной войны. Борьба за архитектуру, отвечающую современным общественным, техническим и эстетическим требованиям: Лужники, Дворец Пионеров, Кремлевский Дворец съездов, Олимпийские комплексы в Москве.

Тема 14.8 Декоративно-прикладное искусство советского периода

Возрождение художественных промыслов. Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино. Хохломская роспись. Резьба по кости и изделия из рога. Богородская игрушка и скульптура. Гуцульская резьба по дереву. Керамика. Гжельская артель художественной керамики. Эстонская, латвийская керамика. Гончарные изделия из села Валхар в Дагестане. Вышивка, кружево, ковроделие. Русская, украинская, белорусская, латышская, чувашская вышивка. Вологодские кружева. Ковры Туркмении, Дагестана, Украины; казахские и киргизские кошмы. Художественная промышленность и техническая эстетика. Участие художников в производстве текстиля, обоев, мебели, предметов широкого потребления из фарфора, стекла, металла, пластика. Роль художника

в конструировании средств транспорта, радиоаппаратуры, предметов быта, и т.д.

Тема 14.9-10 Тенденции в развитии современного российского искусства.

Новые технологии и формы художественного творчества в современном отечественном искусстве.

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля.

Формы контроля (текущего, промежуточного и итогового) по дисциплине определяются в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Виды контроля знаний:

- текущий (в форме опросов, проверки домашнего задания, контроль усвоения пройденного материала);
- промежуточный (опрос промежуточных аттестаций, тесты, контр. работы);
- итоговый контроль- экзамен , которым завершается курс.

Одной из форм текущего контроля является межсессионная аттестация, которая проводится в середине каждого семестра. Для этого типа проверки рекомендуются следующие формы: тестирование, викторина по памятникам художественной культуры.

Зачётные и экзаменационные требования

На контрольном уроке студент должен в письменном или устном (по усмотрению преподавателя) виде ответить на вопросы по темам.

Положительно оценивается работа студента, успешно справившегося с текущими заданиями, владеющего пройденным материалом, знающим основные этапы развития мировой художественной культуры, особенностей стилей и направлений в отечественной и зарубежной истории искусств, а также знание произведений искусств выдающихся русских и зарубежных представителей искусств. Положительно оценивается работа студента, успешно справившегося с текущими заданиями, владеющего пройденным материалом. В оценку также включается обязательное посещение аудиторных занятий, успешное и регулярное выполнение домашнего задания, активная работа во время аудиторных занятий, обязательное посещение аудиторных занятий.

Студент, не выполнивший данные условия, к зачёту не допускается.

Экзамены проводятся по билетам, составленным преподавателем, ведущим курс и утверждённым ПЦК ОД. В билет включается два вопроса:

а) вопрос по теме обзорного характера,

б) вопрос по теме конкретно-аналитического типа.

- На экзамене студент получает оценку по результату ответа на выбранный им билет, который защищается в определенный назначенный день.
- На экзамене студент должен продемонстрировать знания, навыки и умения, сформулированные в разделе “Цели и задачи курса”, в объеме, необходимом для выпускников СПО в соответствии с Федеральным государственным стандартом Министерства образования РФ. Студент должен показать знание теоретического материала, уметь на практике привести и проанализировать примеры произведений искусств. На экзамене студент получает оценку по результату ответа. Студент, не выполнивший данные условия, к экзамену не допускается.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие аудитории, оснащенной видеопроектором, аудио- и видео аппаратуры, аудио- и видеозаписей.

3.2. Информационное обеспечение реализации дисциплины

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Список рекомендуемой литературы:

1. Ланкин, В. Г. Теория и история искусств. Эстетика / В. Г. Ланкин. - ТГПУ, 2008.
 2. Никитина, И. П. Эстетика / И. П. Никитина.- М. : Высшая школа, 2008.
- 6.2. Дополнительная литература:
1. 500 шедевров : Альбом / ред. Н. А. Борисовская, Е. С. Гордон. - М., 1995.
 2. Алпатов, М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства / М. В. Алпатов. - М., 1977.
 3. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М. В. Алпатов. - Т. 1-3. - М.-Л., 1948-1955.
 4. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука : Словарь-справочник / ред В. Н. Ярхо. - М. : Лабиринт, 2002.
 5. Архитектура Запада. 1. Мастера и течения. - М., 1972.
 6. Архитектура Запада. 2. Социальные и идеологические проблемы. - М., 1975.
 7. Афанасьева, В. Малая история искусств. Искусство Древнего Ближнего Востока. Искусство Древнего Ирана. Искусство Древнего Египта / В. Афанасьева, В. Луконин, Н. Померанцева. - М., 1976.
 8. Беда, Г. В. Живопись / Г. В. Беда. - М., 1986.
 9. Безелянский, Ю. Улыбка Джоконды : Книга о художниках / Ю. Безелянский. - М., 1999.
 10. Бритова, Н. Н. Римский скульптурный портрет / Н. Н. Бритова, Н. М. Лосева, Н. А. Сидорова. - М., 1975.
 11. Бунин, А. В. История градостроительного искусства / А. В. Бунин, Т. Ф. Саваренская. - Т. 2. - М., 1979.
 12. Бурдель, Э А. Искусство скульптуры / Э. А. Бурдель. - М , 1968.
 13. Верман, К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. - М., СПб. : Полигон, 2003.
 14. Вертоградова, В. В. Изобразительное искусство и архитектура Древней Индии / В. В. Вертоградова // Культура Древней Индии. - М., 1975.
 15. Взаимосвязь искусств в развитии России 2 пол. 19 в. - М., 1982.
 16. Виноградова, Н. А. Искусство средневекового Китая / Н. А.

- Виноградова. - М., 1962.
17. Виноградова, Н. А. Китайская пейзажная живопись / Н. А. Виноградова. - М., 1972.
 18. Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер. - М., 1972.
 19. Всеобщая история архитектуры. - Т. 1-2. - М., 1970-1973.
 20. Всеобщая история архитектуры. - Т.9-11. - М., 1971-1973.
 21. Всеобщая история искусств. - Т. 1-5. - М., 1956-1964.
 22. Га, А. В. Искусство в век науки / А. В. Га. - М., 1978.
 23. Герман, М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. - СПб. : Азбука-Классика, 2003.
 24. Гнедич, П. П. Всеобщая история искусств / П. П. Гнедич. - М.: Эксмо, 2009.
 25. Грушевицкая Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре : Учебное пособие / Т. Г. Грушевицкая [и др.]; под ред. А. П. Садохина. - М. : Академия, 2001.

Интернет - ресурсы

www.artclassic.edu.ru
www.bluffton.edu
www.oldgoods.ru
www.ru.wikipedia.org

Методические рекомендации преподавателю

- Активное использование материально-технических средств, учебно-методических разработок с использованием репродукций памятников культуры и искусства;
- разработка и использование презентаций на каждую тему данной дисциплины;
- проведение занятий по изобразительному искусству в художественном музее искусств;
- при изучении архитектуры проводить экскурсии по историческим местам города.
- Основными видами занятий должны быть лекции преподавателя по названным темам курса в соответствии с программой, уроки-дискуссии.
- Преподаватель на уроках использует следующие учебные материалы: тексты лекций; учебные пособия, хрестоматии, первоисточники, монографии, дополнительную литературу по предмету.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Студенты самостоятельно выбирают темы рефератов, используя при этом рекомендованную литературу, активно используют интернет-ресурсы, используя многочисленные иллюстрации. Самостоятельно разрабатывают презентации по пройденным темам.

Важное место на уроках должно быть отведено практическим занятиям-семинарам, по заранее определенным вопросам. При подготовке к практическому занятию - семинару, особое внимание следует уделить изучению дополнительной литературе, для более полного освещения темы семинара.

При подготовке выступления или доклада, разработать небольшой план с содержанием наиболее важных моментов выступления. При необходимости можно подготовить и использовать наглядные пособия. Студенту при выступлении следует придерживаться последовательности и логики изложения материала. Особое внимание, необходимо обращать на уровень культуры речи - на четкое, интонационное правильное произношение.

Основная литература по дисциплине:

1. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 7-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО
2. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 6-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО
3. Драч Г. В., История искусств. Учебник. Издательство: Кнорус, 2013 г.
4. Энциклопедия Аванта+. Искусство 17 – 20 вв. –М., 2012.
5. Энциклопедия Аванта+. Искусство древнего мира – 17 вв. –М., 2012.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения: умения, знания, и общие компетенции	Показать оценки результата	Форма контроля и оценивания
У1 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений	умение на практике У1 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений	Текущий промежуточный итоговый
У2 применять знания истории искусства в художественно- проектной практике и преподавательской деятельности;	использовать и применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности;	Текущий промежуточный итоговый
З1 знать основные этапы развития изобразительного искусства;	ориентация во временном пространстве истории искусств	Текущий промежуточный итоговый
З2 знать основные факты и закономерности историко- художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики.	знание и умение отличать основные факты и закономерности историко- художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики.	Текущий промежуточный итоговый