

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и дизайна

Рабочая программа по дисциплине

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Направленность (профиль):

«Художественная обработка керамики»

Квалификация:

Бакалавр

Форма обучения

Очная, очно-заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП
«Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы»

 Зенова А.Е.

Утверждаю

Председатель УМС И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета
«19» июня 2018 г., протокол №4

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
«22» мая 2018 г., протокол №10

Зав. кафедрой Пальмин А. А.

Автор-разработчик:

Регинская Н.В.

Санкт-Петербург 2018

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины является теоретическое и историческое осмысление зарубежного искусства как феномена культуры. Задачи

- выявление культурно-исторического контекста и смысловых связей между искусством и другими формами культуры;
- формирование у студентов знаний по теории и истории зарубежного искусства;
- понимание основных литературных направлений, методов, жанров, представлений о периодизации истории зарубежного искусства, национального своеобразия искусства западноевропейских стран;
- выработка навыков анализа произведений искусства в контексте истории и философии культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.10.1 «История зарубежного искусства» является дисциплиной модуля Б1.Б.10 История искусств, входящего в базовую часть освоения ОПОП. Курс, давая основные знания по истории зарубежного изобразительного искусства и формируя навыки восприятия и анализа произведения, является необходимой базой для понимания и изучения всех дисциплин цикла истории искусств и предметов профессиональной подготовки.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ОК-1	Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-4	Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «История зарубежного искусства» обучающийся должен:

Знать:

- 1) основы философии, социологии, истории, психологии и педагогики; научных, философских, религиозных картин мира; основных теорий культуры; методов изучения культурных форм, процессов и практик
- 2) основы взаимоотношения человека с природой и обществом, место человека в историческом процессе и в организации общества; форм и практик современной культуры
- 3) основные теории культуры, методов изучения культурных форм, процессов и практик; типологий культуры; форм и практики современной культуры;
- 4) основы культуры повседневности; основ изучения и сохранения памятников истории и культуры; основ российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основ истории литературы и искусства, основ межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур
- 5) основные источники по истории искусства;
- 6) особенности исторического развития изобразительного искусства и архитектуры, основных художественных эпох, стилей, направлений, выделяемых современной наукой, творчество ведущих мастеров;

- 7) содержание фундаментальных художественных концепций, их философские и общекультурные основания;
- 8) проблематики взаимодействия и взаимовлияния между разными видами искусств
- 9) проблематики взаимосвязей и взаимовлияния европейского и русского изобразительного искусства, и архитектуры

Уметь:

- 1) применять социально-гуманитарную и экономическую терминологию;
- 2) анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, анализировать социально-политическую и научную литературу;
- 3) представлять освоенное знание,
- 4) демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке
применять современные теории, концепции и инструментарий культурологии в практической социокультурной деятельности; критически использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и социально-практической деятельности;
логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке; выстраивать технологии обучения новому знанию;
- 5) выявлять контекстуальные связи произведения искусства в философском, религиозном, эстетическом, социокультурном аспектах;
- 6) анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, интерпретировать их содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания;
- 7) различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения.

Владеть:

- 1) навыками аргументированного изложения своей точки зрения, ведения дискуссии,
- 2) понятийным аппаратом дисциплины;
- 3) познавательными подходами и методами изучения культурных форм
- 4) основами иконографического и формально-стилистического анализа, современными подходами к анализу произведения искусства как специфической формы визуальной культуры
- 5) основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения дисциплины «История зарубежного искусства» сведены в таблице.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этап (уровень) освоения компетенции	Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня)				
	1.	2.	3.	4.	5.
минимальный	не владеет	слабо ориентируется в терминологии и содержании	Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой	Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой	Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала
	не умеет	не выделяет основные идеи	Способен показать основную идею в развитии	Способен представить ключевую проблему в ее связи с другими процессами	Может соотнести основные идеи с современными проблемами
	не знает	допускает грубые ошибки	Знает основные рабочие категории, однако не ориентируется в их специфике	Понимает специфику основных рабочих категорий	Способен выделить характерный авторский подход
базовый	не владеет	плохо ориентируется в терминологии и содержании	Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал	Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения основных идей и концепций	Способен сравнивать концепции, аргументированно излагает материал
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит проблем	Выделяет конкретную проблему, однако излишне упрощает ее	Способен выделить и сравнить концепции, но испытывает сложности с их практической привязкой	Аргументированно проводит сравнение концепций по заданной проблематике
	не знает	допускает много ошибок	Может изложить основные рабочие категории	Знает основные отличия концепций в заданной проблемной области	Способен выделить специфику концепций в заданной проблемной области
продвинутый	не владеет	ориентируется в терминологии и содержании	В общих чертах понимает основную идею, однако плохо связывает ее с существующей проблематикой	Видит источники современных проблем в заданной области анализа, владеет подходами к их решению	Способен грамотно обосновать собственную позицию относительно решения современных проблем в заданной области
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит их в развитии	Может понять практическое назначение основной идеи, но затрудняется выявить ее основания	Выявляет основания заданной области анализа, понимает ее практическую ценность, однако испытывает затруднения в описании сложных объектов анализа	Свободно ориентируется в заданной области анализа. Понимает ее основания и умеет выделить практическое значение заданной области
	не знает	допускает ошибки при выделении рабочей области анализа	Способен изложить основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа	Знает основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа, способен их сопоставить	Может дать критический анализ современным проблемам в заданной области анализа

4. Структура и содержание дисциплины

Объём дисциплины	Всего часов	
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	80	16
в том числе:		
лекции	26	6
практические занятия	54	10
Самостоятельная работа (СРС) – всего:	64	128
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)	Зачет - 1 Зачет с оценкой -2	Зачет с оценкой -2

4.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Занятия в активной и интерактивной форме, час.	Формируемые компетенции
			Лекции	Практич.	Самост. работа			
1	Раздел I. Общие вопросы истории искусства. Древний мир. Средневековье. Возрождение.	1	28	18	32	зачет	6	ОК-1 ОК-4
2	Раздел II. Новое время. Полистилизм XIX века, XX века. Постмодернизм.	2	26	16	32	Зачет с оценкой	4	
	ИТОГО		26	54	64	Зачет с оценкой	10	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции
			Лекции	Практич.	Самост. работа		
	Раздел I. Общие вопросы истории искусства. Древний мир. Средневековье. Возрождение.	2	3	6	64	Зачет с оценкой	ОК-1 ОК-4
	Раздел II Новое время. Полистилизм XIX века, XX века. Постмодернизм.	2	3	4	64	Зачет с оценкой	
	ИТОГО		6	10	128	Зачет с оценкой	

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Общие вопросы истории искусства. Древний мир. Средневековье. Возрождение.
Лекция проводится в виде беседы со студентами, используются раздаточные материалы, презентации, некоторые темы предполагают просмотр художественного фильма.

Тема 1. Искусство в системе культуры

Исторический процесс, культура, искусство. Роль искусства в духовной жизни. Искусство и общество. Искусство как специфическая форма общественного сознания. Мироззрение и искусство.

Тема 2. Особенности художественного образа

Значение терминов «пластические искусства», «изобразительные искусства». Виды искусства. Особенности воплощения образа и художественного языка в архитектуре, скульптуре, живописи, графике.

Тема 3. Классификация видов искусства

Виды пространственных искусств и их особенности. История искусства как процесс дифференциации по видам. Образование новых и отмирание устаревших форм художественного творчества.

Тема 4. Жанры изобразительных искусств.

Общая характеристика. О природе искусства. Замысел и его творческое воплощение, единство формы и содержания в художественном образе. Искусство как способ выражения и отображения действительности, сферы идей и чувств. Объективное и субъективное в художественном творчестве. Общее (типическое) и неповторимо индивидуальное в каждом произведении.

Тема 5. Роль и значение художественного наследия

Культурное наследие “материальное” и “духовное”. Символическое, духовное, ценностное содержание. Классическое наследие: его основные функции.

Стабилизация культурных достижений. Сохранение культурных позиций в условиях их ослабления. Формирование стилевой самоидентификации. Понятия культуры и исторического наследия

Тема 6. Доисторическое искусство

Происхождение изобразительного искусства. Периодизация. Виды искусства в первобытной культуре. Пещерная живопись. Смысл пещерной живописи. Скульптура. Жилища. Керамика. Плоскостной анимализм. Натуральное творчество. Генезис форм изображений зверя. Анималистические шедевры. Развитие женских образов и проблема их семантики. Эволюция изобразительного искусства. Искусство палеолита. орнаментально-ритмические композиции и раннеориньяковский рисунок. Геометрические символы. Мужские и женские знаки. Эпоха мадлен. Искусство Альтамира и Ляско. Пещера как первобытный архитектурный комплекс, ее эмблематика и символика. Прикладное искусство. Искусство мезолита. Регионы, периодизация и сравнительный анализ. Искусство неолита и энеолита. Регионы. Техническая революция. общие черты эпохи бронзы и железа. Главнейшие культы. Тематико-образная концепция. Функции первобытного искусства. Человек и природа. Зооморфные и антропоморфные образы в развитии первобытного искусства.

Тема 7. Искусство Древнего Востока.

Искусство Древнего Египта. Древнее царство (XXVII – XXIII вв. до н.э.). Пирамиды. Статуи. Рельефы и росписи. Взаимосвязь пиктографической, иероглифической письменности и изобразительного искусства. Среднее царство (XXI–XVIII вв. до н.э.) Архитектура. Скульптура и живопись. Новое царство (XVI – XI вв. до н.э.). Архитектура. Храмы. Скульптура. Стиль Амарны. Поздний период (1085–332гг. до н.э.) Фаюмский портрет. Эллинизм.

2. Искусство Древней Месопотамии. Искусство Шумера и Аккада. Зиккурат. Глиптика. Искусство Ассирии (XIII–VII вв. до н.э.). Ассирийские дворцы. Скульптура. Монументальная живопись. Искусство Вавилона. Дворец Навуходоносора. «Висячие сады». Художественные памятники-печати, скульптура, ювелирное искусство. Образ и канон.

3. Искусство Индии. Искусство Хараппы и Мохенджо –Даро (3 тыс. до н.э.). Арийский (ведический) период искусства Индии (2- сер. 1 тыс. до н.э.). Варны. Искусство периода Ашоки (III –II вв. до н.э. Религии. Брахманизм. Распространение буддизма. Архитектура ступы. Искусство периода Гуптов (IV–VI вв. н.э.). Архитектура и пластика.

Тема 8. Античное искусство. Древняя Греция.

Основные этапы развития искусства Древней Греции: искусство геометрической эпохи (XI—IX вв. до н. э.), искусство архаики (VIII—VI вв. до н. э.), искусство классики (V—IV вв. до н. э.), искусство эпохи эллинизма (конец IV—I вв. до н. э.). Географические, экономические, политические и историко-культурные особенности развития древнегреческого общества и их влияние на искусство. Античная демократия и греческое искусство. Новое понимание образа человека и его места в окружающем мире по сравнению с искусством Древнего Востока. Антропоцентризм и антропоморфность древнегреческого искусства. Роль и место мифологии в его развитии. Историческое значение художественной культуры Древней Греции для искусства Древнего Рима и мировой художественной культуры.

Тема 9. Античное искусство. Древний Рим.

Искусство Рима царского периода (VIII –VI вв. до н.э.) Этруски. Этрусский храм. Искусство Рима периода Республики (V–I вв. до н.э.). Архитектура. Инсула и Домус. Республиканский Форум. Скульптура. Тосканский ордер. Искусство Рима периода ранней Империи (27г. до н.э. – II в. н.э.) Августинский Рим. Форум Августа. Театры. Триумфальные арки. Гробницы. Портретная пластика. Классицизм в изобразительном искусстве. Монументально-декоративная живопись. Станковый живописный портрет. Искусство императорского Рима (II–V вв. н.э.) Амфитеатры. Форум Траяна. Термы. Упадок Рима.

Тема 10. Искусство Византии

Основные категории художественного языка византийского искусства. Византийский храм и символика его архитектурной и изобразительной программы. Базиликальные и ентрические церковные постройки. Иконоборчество и иконопочитание. Искусство эпохи Юстиниана. Монументальное искусство средневизантийского периода. Крестовокупольный храм и его изобразительная программа. Латинское завоевание Константинополя. Восстановление империи. Палеологовское искусство в его важнейших памятниках. «Палеологовский ренессанс», его основы и художественное значение. Исихазм и его роль в развитии поздневизантийского искусства. Поздневизантийская художественная культура и ее значение для развития культуры Древней Руси. Фрески Феофана Грека.

Тема 11. Средневековое искусство Западной Европы

Особенности становления средневекового искусства латинского запада по сравнению с византийским искусством. Великое переселение народов. Варварский орнамент и книжная миниатюра. «Каролингское возрождение». Архитектура. Аахенская капелла. Возобновление позднеантичных типологий в строительстве. Развитие базиликального церковного здания и проблема формирования средневекового собора. Каролингская живопись и книжная миниатюра.

Романское искусство. Характеристика нового архитектурного языка. Типологические и иконографические особенности романского храма. Паломнические базилики. Романская архитектурная система. Романская архитектура в странах раннесредневековой Европы. Изобразительное искусство Западной Европы Хв. Иконографические принципы зрелого романского искусства и их отражение в монументальной живописи и книжной миниатюре. Изобразительное искусство. Монументальные памятники и книжная миниатюра «оттоновского возрождения». Иконография и стиль раннероманского изобразительного искусства. Монументальная живопись (фрески в Ламбахе, Сант'Анджело ин Формис, Берзе ла Виль). Примитив и его художественный язык. Фрески Каталонии.

Искусство готики. Термин «готика». Общая периодизация искусства готики. Готическая архитектура. Конструктивные основы готической архитектуры. Нервюрный крестовый свод. система контрфорсов и аркбутанов. Позднеготическая архитектура, «пламенеющая готика» и ее смысл. Готическая архитектура Германии, Англии, Франции.

Синтез искусств в готике. Общая характеристика готики как стиля в изобразительном искусстве. Типологическая характеристика готической скульптуры.

Общая характеристика живописи эпохи готики. миниатюра и инициал; маргинальные иллюстрации. Стилистическая характеристика. Стилизация и натурализм как основы живописной манеры первой четверти XIV в. Светские сюжеты и мотивы, их место и значение в изобразительном искусстве XIV в. Формирование портрета и пейзажа. Проблема искусства «интернациональной готики», его стилистика и область распространения.

Тема 12. Предвозрождение и раннее Возрождение (XIV-XV вв)

Проторенессанс как первый рубеж между средневековым и ренессансным искусством, переходный период. Стилистические черты проторенессансного искусства. Два этапа в его развитии

Искусство раннего Возрождения. Ведущая роль Флоренции в художественной жизни XV столетия. Проторенессансное наследие в архитектуре и обращение к опыту античности. Архитектурные принципы раннего Возрождения. Классические тектоника, ордерное мышление, система пропорционирования в итальянской архитектуре XV века.

Центрально-купольные постройки раннего Возрождения — конструкция, типология, семантика. Традиции Брунеллески в итальянской архитектуре XV века. Ренессансное переосмысление традиционной базиликальной церкви. Проблема оформления церковного фасада. Городские дворцы раннего Возрождения. Типология и основные художественные проблемы раннеренессансной скульптуры. Статуя, рельеф-картина, медаль, надгробие, скульптурный портрет, конный монумент.

Особенности и возможности ренессансного рельефа-картины. Гуманистическая идейная программа, структура и художественное решение ренессансного надгробия. скульптурный портрет

рет XV века столетия. Конные монументы раннего Возрождения и античная традиция. Творчество Мазаччо и начало Возрождения в итальянской живописи. Формирование флорентийской живописной системы, ближайшие последователи Мазаччо.

Тема 13. Искусство Итальянского Ренессанса

Итальянское Возрождение. Особенности исторического развития Италии и причины раннего формирования культуры Возрождения. Политическая раздробленность страны. Раннее развитие городов. Рост и укрепление коммун, их превращение в города-государства. Особенности искусства Возрождения в Италии. Широкое использование античного наследия. Рационализм, формирование научных основ развития искусства. Распространение монументальной фресковой живописи. Важнейшие центры искусства Возрождения в Италии и его периодизация.

Проторенессанс (Дученто). Сложный и противоречивый характер изобразительного искусства этого времени. Передовая роль скульптуры и живописи. Тоскана и ее главные города - Флоренция, Пиза и Сиена - центры новой художественной культуры Проторенессанса. Искусство Флоренции. Джотто. Значение его художественной реформы для развития искусства Возрождения. Искусство Сиены. Аристократический характер ее культуры. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Дуччо ди Буонисенья. Чимабуэ, Дуччо. Значение творчества Донателло для развития искусства Возрождения. Живопись. Мазаччо. Сандро Боттичелли. Фрески, картины на религиозные темы. Позднее творчество, влияние проповеди Савонароллы. Последователи Боттичелли - Филиппино Липпи и Пьеро ди Козимо.

Высокое Возрождение (чинквеченто). Общая характеристика Высокого Возрождения. Возрастание роли Рима в политической и культурной жизни Италии. Переход ведущей роли в искусстве к Риму и Венеции, сокращение значения локальных школ. Роль классического наследия. Воплощение гуманистического идеала гармонии. Леонардо да Винчи. Значение и историческое место личности и творчества Леонардо. Рафаэль. Значение творчества Рафаэля и его влияние. Школа Рафаэля. Микеланджело. Значение позднего творчества Микеланджело для развития искусства XVII века, его влияние на современников. Искусство Венеции. Своеобразие Венецианской школы XVI века. Джорджоне. Венецианская трактовка гуманистического идеала. Тициан. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Позднее Возрождение. Крушение ренессансного идеала, угасание культуры Возрождения. Сложность, неоднородность и противоречивость искусства этой поры. Позднее Возрождение в Венеции. Паоло Веронезе. Якопо Тинторетто. Достижения архитектуры Ренессанса. Ф.Брунеллески. Браманте. Дж. Виньола. А. Палладио

Тема 14. Искусство Северного Возрождения.

Северное Возрождение. Условность термина. Особенности культуры Возрождения в Нидерландах. Эмпирический путь восприятия и показа мира нидерландскими художниками. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Значение книжной миниатюры. Отсутствие античной культурной традиции. Роль интереса к реалиям жизни человека, его характеру. Зарождение портрета, пейзажа, бытового жанра и истоки натюрморта в религиозной живописи. Ян ван Эйк. "Гентский алтарь" и его значение для последующего развития европейской живописи. Другие работы Яна ван Эйка. Передача материального качества предмета, тонкость изображения природы, мастерство индивидуальной портретной характеристики. Иероним Босх. Переплетение в его творчестве причудливой фантастики с реалиями земного бытия. Элементы фольклора и мистики в его произведениях. Питер Брейгель - крупнейший художник Нидерландов XVI века. Связь его творчества с идеями демократических кругов Нидерландов. Новая, проникнутая философским и социальным содержанием тематика, использование фольклора. Развитие бытового жанра и пейзажа. Выдающееся место Питера Брейгеля в нидерландском искусстве XVI века. Германия в эпоху Возрождения. Стойкость феодальной системы, раздробленность страны и обособленность местных школ. Связь с готической традицией. Взаимодействие северонемецкого искусства с Нидерландами и некоторое влияние Италии

на юге страны. Резкое различие индивидуальностей как одна из особенностей немецкого Возрождения. Альбрехт Дюрер. Поиски образа гармонически совершенного человека. Портреты. Гравюры на меди. Немецкая графика эпохи Реформации и связь ее с творчеством Дюрера. Лукас Кранах Старший. Ганс Гольбейн Младший -

Значение творчества Гольбейна для развития немецкого и английского искусства.

Маньеризм: стилистические особенности и ведущие художники. Маньеризм в Италии и во Франции. Понтормо, Пармиджанино, Джулио Романо. Челлини, Джамболонья. Аманати. Николо дель Аббате, Россо Фьорентино. Школа Фонтенбло.

Практические занятия проводятся в форме семинаров, коллоквиумов с заслушиванием докладов, представлением презентаций, некоторые темы предполагают экскурсии в Петербургские музеи.

Занятие 1

История искусствознания и обзор основных методологических концепций

Периодизация истории искусства — крупные периоды, эпохи и стили. Основные категории периодизации. Исторические: Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. Историко-культурные: Античность, Средние века, Возрождение, Просвещение, Романтизм, и т. д. Стилиевые: романский стиль, готика, Возрождение, барокко, классицизм, модерн, конструктивизм и т. д. Различие понятий «эпоха» и «стиль».

Занятие 2

Графика и ее языковые средства

Графика. Особенности графического искусства. Материалы и инструменты для рисования. Печатная графика. Выпуклая гравюра, глубокая печать, плоская гравюра. Виды графики по их назначению.

Занятие 3

Живопись и ее изобразительный язык

Живопись. Основные виды и их особенности. Техника живописи. Темпера, масляная живопись, акварель, фреска, мозаика и др. Композиция в живописи. Пространственные построения. Понятие о перспективе. Цветовой строй картины. Цвет в природе и живопись. Предметный цвет, локальное пятно, тон. Колорит и его разновидности. Характеристика основных жанров в историческом развитии.

Занятие 4

Архитектура и ее изобразительный язык

Архитектура. Специфика архитектурного образа. Арсенал художественных средств. Основная тема. Особенности восприятия зодчества. Функция, конструкция и форма в архитектуре. Их взаимоотношение и роль в создании художественного образа. Композиция в архитектуре. Фасад, его функции и принципы организации. Понятие об ордере. Архитектурный ансамбль. Градостроительство как синтетический вид архитектурного творчества.

Занятие 5

Категория стиля в искусстве

Стиль в искусстве и его проявления. Стиль как совокупность художественных принципов, характерных средств создания образа, творческих приемов. Циклическая повторяемость трех этапов развития стиля — ранний, зрелый, поздний. Смена стилей и возможность их параллельного существования. Содержание понятий: направление в искусстве, художественная школа, индивидуальная манера мастера.

Занятие 6

Средневековое искусство Западной Европы

Особенности становления средневекового искусства латинского запада по сравнению с византийским искусством. Великое переселение народов. Варварский орнамент и книжная миниатюра. «Каролингское возрождение». Архитектура. Аахенская капелла. Возобновление позднеантичных типологий в строительстве. Развитие базиликального церковного здания и проблема формирования средневекового собора. Каролингская живопись и книжная миниатюра.

Романское искусство. Характеристика нового архитектурного языка. Типологические и иконографические особенности романского храма. Паломнические базилики. Романская архитектурная система. Романская архитектура в странах раннесредневековой Европы. Изобразительное искусство Западной Европы Хв. Иконографические принципы зрелого романского искусства и их отражение в монументальной живописи и книжной миниатюре. Изобразительное искусство. Монументальные памятники и книжная миниатюра «оттоновского возрождения». Иконография и стиль раннероманского изобразительного искусства. Монументальная живопись (фрески в Ламбахе, Сант'Анджело ин Формис, Берзе ла Виль). Примитив и его художественный язык. Фрески Каталонии.

Искусство готики. Термин «готика». Общая периодизация искусства готики. Готическая архитектура. Конструктивные основы готической архитектуры. Нервюрный крестовый свод. Система контрфорсов и аркбутанов. Позднеготическая архитектура, «пламенеющая готика» и ее смысл. Готическая архитектура Германии, Англии, Франции.

Синтез искусств в готике. Общая характеристика готики как стиля в изобразительном искусстве. Типологическая характеристика готической скульптуры.

Общая характеристика живописи эпохи готики. миниатюра и инициал; маргинальные иллюстрации. Стилистическая характеристика. Стилизация и натурализм как основы живописной манеры первой четверти XIV в. Светские сюжеты и мотивы, их место и значение в изобразительном искусстве XIV в. Формирование портрета и пейзажа. Проблема искусства «интернациональной готики», его стилистика и область распространения.

Раздел II Новое время. Полистилизм XIX века, XX века. Постмодернизм

Тема 15. Искусство XVI-XVII века: барокко и классицизм

Взаимоотношения государства и культуры, церкви и культуры после Возрождения и Реформации. Контрреформация и ее влияние на развитие искусства. Расцвет национальных школ в искусстве с их ярко выраженной спецификой. Возникновение новых стилевых и формально-образных тенденций в искусстве, новых жанров и синтеза искусств. . Барокко и его специфика.

Тема 16. Искусство Италии XVI-XVII в

Создание градостроительных ансамблей. Возникновение барочного храма и его развитие. Джакомо Бароцци да Виньола. Джованни Лоренцо Бернини. Творчество Франческо Борромини. Городской дворец барокко. Палаццо Барберини в Риме. Фонтаны барокко и их художественное своеобразие («Фонтан четырех рек» на площади Навона в Риме). Барочная монументальная живопись. Два пути формирования нового художественного языка живописи. Творчество братьев Карраччи. Болонский академизм. Микельанджело Меризи да Караваджо. Натурализм. Европейский караваджизм. Итальянская живопись середины — второй половины XVII в., ведущая роль венецианской школы.

Тема 17. Искусство Голландии XVI-XVII в.

Барокко в сочетании с давними национальными традициями в архитектуре и скульптуре, последующая классицизация форм. Появление чрезвычайно развитой системы жанров живописи. Многообразие видов натюрморта. Питер Клас и Виллем Хеда. Особенности пейзажа в голландской живописи. Ян ван Гойена . Соломон ван Рейсдел. Бытовой жанр, его специфика и разнообразие в голландском искусстве. Поэтизация повседневной жизни у Габриэля Метсю, Герарда Терборха, Питера де Хоха.

Ян Вермеер. Франс Халс. Проблема группового портрета. Рембрандт Харменс ван Рейн. Возвращение к библейской тематике от бытового мелкотемья, эволюция от брутальности и караваджистских приемов к новому философско-психологическому осмыслению традиционных сюжетов

Тема 18. Искусство Фландрии XVI-XVII

Фламандские вариации барокко в архитектуре и скульптуре: итальянское влияние и национальные особенности этого стиля.

Живопись Питера Пауля Рубенса — классический пример живописи барокко. Его определяющая роль, огромная продуктивность, создание барочной алтарной картины, мощь образов, па-

тетика, чрезвычайная эмоциональность. «Воздвижение креста» для собора Антверпена. Чувственная интерпретация античности («Похищение дочерей Левкиппа», «Персей и Андромеда»). Антипсихологизм большинства портретов, эротика женских образов («Шубка»). Продолжение традиций Брейгеля в восприятии природы и народной тематики («Замок Стен», «Крестьянский танец»). Антонис ван Дейк и создание сословного парадного портрета (портреты братьев Стюарт, Карла I на охоте). Формирование бытового жанра. Выражение стихийной мощи и жизнерадостности в творчестве Якоба Йорданса («Бобовый король»), особенности восприятия мира и человеческого состояния у Адриана Браувера («Дерущиеся картежники», «Потасовка»). Франс Снайдерс и специфика фламандского натюрморта.

Тема 19. Искусство Испании XVI-XVII

Испанское искусство на рубеже XVI—XVII вв. Роль двора и церкви в создании искусства Испании «Золотого века».

Развитие классических тенденций в архитектуре первой половины XVII столетия. Обращение к многовековым мавританским традициям и связанное с этим ярко выраженное своеобразие испанской архитектуры второй половины XVII—XVIII вв.

Распространенность в испанской скульптуре своеобразных типологий ретабло, ауто сакраменталес. Подчеркнутый натурализм и экспрессия.

Влияние караваджизма на испанскую живопись. Творчество Хусепе де Риберы. Любовь к трагедийной тематике («Мученичество св. Варфоломея»). Драматизация образа за счет показа предельного самоистязания («Отшельник Павел»). Женские образы Риберы — «Св. Инесса». Франческо Сурбаран. Создание больших монастырских циклов. Показ мистического отношения с божеством (цикл св. Бонавентуры, «Св. Лаврентий»).

Творчество Диего Веласкеса. Объективность в соединении с проникновением в суть индивидуальности портретируемого (портреты Филиппа IV, Оливареса, конные портреты Филиппа IV и Балтасара Карлоса). Передача взаимоотношений человека с миром (портреты папы Иннокентия X, Эль Примо). Мастерство и свобода обращения с цветом (портреты инфанты Маргариты). Новая трактовка исторической картины («Сдача Бреды»). Эволюция отношения к античной теме («Кузница Вулкана», «Венера с зеркалом»). «Менины» и «Пряхи» — поздние многофигурные композиции в творчестве Веласкеса.

Творчество Бартоломе Эстебана Мурильо — финал живописи «Золотого века» («Непорочное зачатие», «Едоки дыни»).

Тема 20. Искусство Франции XVI-XVII

Торжество абсолютной монархии, гегемония королевского двора в качестве диктатора вкусов. Превалирование светского начала в культуре Франции. Учреждение Королевских академий архитектуры, живописи и скульптуры с их регламентирующей и унифицирующей ролью. Французский классицизм, его особенности и характерные черты.

Введение регулярности в городской планировке. Тип закрытой площади. Использование схемы итальянского фасада в культовом зодчестве, национальная специфика. Победа принципов классицизма. Архитектоничность, статика, завершенность композиции и размеренность ритма. Формирование типа загородного дворца с регулярным парком. Асамбль Версаля. Особенность планового решения, масштаб, Четкость в планировке колоссальных территорий парка, последовательность его восприятия. Фонтаны, бассейны, садово-парковая скульптура. Влияние Версаля на последующие дворцово-парковые комплексы в Европе. Роль скульптуры в организации дворцово-паркового ансамбля классицизма. Франсуа Жирардон. Французская интерпретация барочных принципов в его творчестве. Различные художественные тенденции в живописи Франции начала XVII века. Жак Калло. Караваджизм Жоржа де ла Тура. Братья Ленэн. Никола Пуссен. Французский академизм — поздняя стадия классицизма, его нормативность, ангажированность.

Тема 21. Искусство эпохи Просвещения

Классицизм. Стремление к разумному, гармоничному строю жизни, стабильности и порядку. Нравственный пафос, гражданская направленность. Архитектура классицизма. Парк Во-ле-

Виконт. Версаль. Классицизм Энгра. Амбир.

Особенности стиля рококо. Переориентация на частного человека в архитектуре и изобразительном искусстве. Рокайльное изображение человека. Франсуа Буше. Соединение рокайльной стилистики с жанровыми и античными сюжетами, фривольность. Жан Оноре Фрагонар.

Место портрета в искусстве XVIII в. Морис Кантен де Латур. Жан Батист Симеон Шарден. Жан Батист Грез и развитие тематики третьего сословия в сторону дидактичности, сухого морализаторства, многословия.

Тема 22. Искусство Франции XVIII

Стремление к разумному, гармоничному строю жизни, стабильности и порядку. Нравственный пафос, гражданская направленность. Архитектура классицизма. парк Во-ле-Виконт. Версаль. Классицизм Энгра. Амбир. Рококо. Стремление к освобождению от официоза классицизма. Яркое проявление в прикладном искусстве. Париж - столица искусства. Жан Антуан Ватто. «Галантные празднества». «Отплытие на остров Цитеру». «Общество в парке», «Жиль». Актеры Французской Комедии». «Лавка Жерсена». Будничные сцены войны: привалы, бивуаки, походы. Эволюция цветовой гаммы. Франсуа Буше - первый живописец короля. Плафоны, панно, картины с мифологическими, пасторальными и жанровыми сценами, нарядно-кокетливые портреты, идеализированные пейзажи ("Вид в окрестностях Бове"); эскизы для мануфактуры шпалер в Бове и для театральных декораций, гравюры для книг. Отзвуки фламандского искусства ("Геркулес и Омфала"). Пасторальные сцены с жеманными псевдопастухами и псевдопастушками, эротические сцены, сельские пейзажи. Эскизы для гобеленов, для росписи по фарфору. Жан Оноре Фрагонер.

Возникновение стиля неоклассицизма во французском и европейском искусстве. Призывы к естественности, разумности, ясности. Новое обращение к античности. Историко-культурные причины и условия этого обращения.

Жак Анж Габриэль. Археологизм Жака Жермена Суффло по отношению к античным источникам. Этьен Луи Буле и Клод Никола Леду. Феномен «бумажной» архитектуры. Ориентация на исторические стили, стремление к простым геометрическим формам и плановым решениям. Жан Батист Пигаль. Морис Этьен Фальконе. Жан Антуан Гудон. Героизация персонажа при тонком проникновении в его индивидуальность.

Тема 23. Искусство Италии XVIII в

Феномен авторитета итальянской художественной школы в Европе. Позднебарочные сооружения в Риме (фасад церкви Санта Мария Маджоре, фонтан Треви, Испанская лестница). Филиппо Ювара. Ансамблевость, масштабность, переход к классицистическим формам. Преобладание классицизирующего направления в итальянской архитектуре середины — второй половины века (церковь Суперга в Турине). Джованни Батиста Пиранези. Значение его архитектурной графики. Преломление барочных традиций в живописи Алессандро Маньяско. Джузеппе Мария Креспи. Ведущая роль венецианской школы в итальянской живописи. Джованни Батиста Тьеполо. Венецианская ведута. Антонио Каналетто.

Тема 24. Искусство Англии XVIII в

Влияние континентальных школ и стилей на английское искусство, специфика их ассимиляции. Палладианство в английской архитектуре. Размах градостроительства, регулярные ансамбли. Совмещение различных стилевых традиций в английской архитектуре. Архитектор Кристофер Рен. Многочисленность и разнообразие его сооружений. Репрезентативность стиля (собор св. Павла).

Феномен английского нерегулярного пейзажного парка. Связь с идеями английского просветительства, преклонение перед природой, призывы к естественности.

Длительная зависимость английской живописи от других школ. Влияние портретного искусства Гольбейна и Ван Дейка. Уильям Хогарт. Воздействие просветительских идей, морализаторство, юмор, детальность рассказа («Модных брак»). Джошуа Рейнольдс. Сочетание сословной репрезентативности и стремления к героизации, эмоциональности (портреты Сары Сиддонс, лорда Хартфилда). Томас Гейнсборо. Естественный аристократизм его героев, одухотворен-

ность (портрет Мэри Грэм). Воспроизведение интимной атмосферы духовной близости персонажей, лиризм. Гармоническое сосуществование с природой (портрет супругов Хэллет). Предромантические тенденции и особенности стиля неоклассицизма на рубеже XVIII и XIX вв.

Тема 25. Западноевропейское искусство XIX века

Предромантические тенденции в искусстве второй половины XVIII в. Оппозиция культу Разума, рационализму и механицизму эпохи Просвещения. Развитие исторического мышления. Рост национального сознания. Концепция двоемирия. Культ природы. Усиление личностного, индивидуального начала в искусстве. Новое представление о роли художника и художественном творчестве. Новые герои и темы в искусстве. Взаимодействие видов искусств. Множественность проявлений романтической концепции в разных национальных школах. Франсиско Гойя. «Готическое возрождение» в английском искусстве. Генри Фюссли. Уильям Блейк. Творчество Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера. Джон Констебл и его роль в развитии пейзажа XIX в. Теоретическое осмысление романтизма в немецкой философии и литературе. Поиск национальных корней и национального языка. Реальность и ее символическое истолкование в портретах Рунге («Мы втроем», портрет родителей). Философски-медитативный тип пейзажа в творчестве Каспара Давида Фридриха, национальные акценты, меланхолические настроения. Принцип двоемирия, определяющий структуру пейзажей Фридриха («Двое, созерцающие луну», «Аббатство под снегом»).

«Романтическая битва» во Франции в 20-е годы. Либеральные идеи, оппозиционность романтиков по отношению к режиму Реставрации. «Плот Медузы» Теодора Жерико. Реальное событие как повод для создания актуальной исторической аллегии. Картина гибели, смерти, отчаяния и надежды.

Эжен Делакруа. Французская революция 1830 года в искусстве. «Свобода, ведущая народ» Делакруа и «Марсельеза» — рельеф Франсуа Рюда на фасаде арки на площади Звезды в Париже. Связь этих произведений с образами и идеями, рожденными Великой революцией 1789 г.

Историзм и эклектика в европейской архитектуре XIX в. Неоготика в культовом и светском строительстве. Здание Парламента (Вестминстерский дворец) в Лондоне, Сакре Кер в Париже. Классические декорации в оформлении интерьеров и фасадов музеев. Широкое распространение форм и мотивов Ренессанса, рококо и барокко в архитектуре и прикладном искусстве. Тенденция к эклектичному совмещению разных стилей. Здание парижской Оперы как наиболее представительное сооружение эпохи Второй Империи. Промышленная революция и строительство. Новые материалы и конструкции, позволившие решать более сложные конструктивные и пространственные проблемы. Программный характер выставочного павильона на Всемирной выставке в Лондоне («Хрустальный дворец») и Эйфелевой башни в Париже. Градостроительные проблемы. Масштабная перепланировка Парижа.

Тема 26. Искусство Франции XIX в

Значение Великой Французской революции в истории западноевропейской культуры XIX в. Идеи преобразования мира на основах Свободы, Равенства и Братства. Реформы Конвента в области искусства. Установка на моральные и просветительские функции искусства. Идеалы и образы неоклассицизма в искусстве периода Революции.

Роль Жака Луи Давида в политической и художественной жизни Франции этого времени. Воплощение гражданского, героического идеала. Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи. Ориентация на архитектуру императорского Рима. Мемориальный и триумфальный характер сооружений в Париже — Храм Славы (церковь Мадлен), арки на площади Карусель и площади Звезды, колонна Великой Армии на Вандомской площади. Градостроительное значение этих построек. Античные прообразы как средство пропаганды имперской идеи в архитектуре и изобразительном искусстве: статуя Наполеона работы Антонио Кановы; «Юпитер и Фетида», «Ромул — победитель Акрона» Жана Огюста Доменика Энгра. Батальная живопись периода Империи. Образ Наполеона в творчестве Жана Антуана Гро: от героической пластики портрета «Наполеон на Аркольском мосту» до официального пафоса картины «Битва при Эйлау».

Изобразительное искусство Франции эпохи реализма

Содержание термина «реализм», его расширительное и более узкое употребление как обозначение периода в истории искусства XIX в.

Возрастание роли бытового жанра в живописи середины XIX в. Бытописание, демократизм и социальная тенденциозность жанровой живописи. Поиски нового положительного героя и новых этических ценностей в творчестве крупнейших французских художников эпохи реализма.

Расцвет карикатуры во Франции середины XIX в. Густав Курбе и его роль в утверждении и пропаганде реализма. Идеализация крестьянского труда и крестьянской жизни в творчестве Жана Франсуа Милле. Поэтические и философские элементы искусства Милле. Эпическая значительность композиции, величие и достоинство героев («Сеятель», «Собирательницы колосьев»).

Становление французского национального пейзажа как программная задача «Барбизонской школы». Особенности пейзажной живописи Камилла Коро. Импрессионизм. Происхождение термина. Роль Эдуарда Мане в формировании новой живописной композиции Живописная система импрессионизма.

Модерн (ар нуво, югендштил) в архитектуре и прикладном искусстве. Попытка сформировать целостный стиль, противостоящий эклектике. Идеи преобразования среды и мира. Поиски синтеза искусств. Природа как основа формирообразования в модерне: биоморфность текучих подвижных форм, предпочтение криволинейных очертаний и растительных мотивов в орнаменте. Соотношение интронациональных и национально-романтических идей в развитии стиля. Противоречия стиля модерн: социальный идеализм и реальности буржуазного общества, эстетизм и поиски функциональных решений, ремесло и фабричное производство, уникальное и массовое, обилие орнаментального декора и выразительность новых конструкций и материалов. Национальные школы и ведущие мастера модерна (Анри ван де Вельде — собственный дом в Уккле, Виктор Орта — особняк Тасселя в Брюсселе, Эктор Гимар — входы в парижское метро, Отто Вагнер — Майолик-хауз в Вене; Антонио Гауди — Каса Мила и Саграда Фамилия в Барселоне). Символизм в живописи. Поиски художниками конца XIX в. монументально-декоративных решений, интерес к прикладным искусствам и работе в театре.

Постимпрессионизм во французской живописи конца XIX в. общепринятость и условность термина, объединяющего неоимпрессионистов, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека. Влияние импрессионизма на их творчество и неудовлетворенность интерпретаций мира художниками-импрессионистами. Стремление постимпрессионистов к воссозданию целостной картины мира, поиск экспрессивных форм творческого преображения природы, активизация и символизация художественных средств.

Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм). Творчество Жоржа Сера — главы этого течения. Разработка логического метода создания картин, основанного на изучении законов оптики и физиологии восприятия цвета. Геометрическая схематизация натуральных мотивов. Наложение красочного слоя с помощью мельчайших точек чистого цвета («Воскресная прогулка на острове Гран-Жатт»).

Поиски стабильности и гармонии в художественной системе Поля Сезанна. Приверженность природе и склонность к обобщению, интеллектуальному абстрагированию. Особая роль натюрморта в творчестве Сезанна («Персики и груши»). Эпический и величественный образ природы в панорамных пейзажах Сезанна («Марсельская бухта»). Качественно новый характер живописного пространства и отказ от традиционных правил его построения. Нерасторжимое единство цвета, формы, пространства и композиции в поздних пейзажах Сезанна («Гора св. Виктории»).

Винсент ван Гог. Концепция «синтетического искусства» у Поля Гогена. Творчество Анри де Тулуз-Лотрека. Значение творчества Сезанна, Ван Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека в формировании основных течений живописи начала XX в. Огюст Роден и его реформаторская роль в истории скульптуры. Возвращение к античной традиции и ее новое истолкование в скульптуре

начала XX в. архаизация образов, брутальная сила и мощь объемов в произведениях Эмиля Антуана Бурделя («Геркулес, стреляющий из лука»). Поиск идеальной гармонии и живое, чувственное ее воплощение в скульптурах Аристиды Майоля («Помона»).

Тема 27. Искусство Западной Европы XX века

Искусство Запада XX в. Периодизация искусства XX в., Разрушение традиционной картины мира и гуманистических ценностей предшествующей культуры. Влияние научных открытий в области физики и психологии на общественное сознание. Ощущение утраты целостного представления о мире, усиление индивидуализма, чувство свободы, отчаяние одиночества и стремление к обретению гармонии. Позиция противостояния буржуазной действительности, массовому сознанию от нигилистического отрицания до экзистенциального пессимизма. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительного в искусстве XX в.

Искусство авангарда. Термины «авангард» и «модернизм», их содержание. Истоки авангарда в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. Резкое убыстрение художественного процесса в начале XX века. Стремление к объединению и множественность направлений в поисках нового языка и новых форм выражения своих представлений и эмоций. Фовизм и кубизм — первые и основополагающие течения в истории авангарда (условность названий и их происхождение). Фовизм. Анри Матисс Кубизм и творчество его создателей Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда 1900-1920-х годов. Художественные принципы объединения «Мост». Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда и роль Василия Кандинского в формировании этого направления. Программа группы «Синий всадник», созданной Кандинским в Мюнхене. «Неопластицизм» Пита Мондриана. Футуризм. Ф. Маринетти. Дада. Дадаизм и его роль в формировании контркультуры, контрискусства последних десятилетий XX в. (концептуализма, перформансов, хепенингов), поп-арта 50-70-х годов, постмодернизма и сюрреализма.

Сюрреализм в литературе, кинематографе и изобразительном искусстве. Разнообразие стилей и методов воплощения сюрреалистической концепции в изобразительном искусстве. Сальвадор Дали.

Архитектура Европы и США 20-30 гг. Стиль ар-деко. Конструктивизм. Искусство тоталитарных стран. «Стиль Литторио» в Италии. Искусство второй половины XX века. Американский абстрактный экспрессионизм. Джексон Поллак. Ташизм во Франции. Европейская живопись послевоенного периода. Искусство постмодернизма. Поп-арт. Р. Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Энди Уорхолл. Клас Олдебург. Новый реализм. Ив Кляйн. Арманд Фернандес. Минимализм. Концептуализм. Диббетс. Боди-арт. Лэнд -арт. Архитектура послевоенного периода. Неофункционализм. Экспрессионизм и антифункционализм. Структурализм, необрутализм, метаболизм. Архитектурный постмодернизм, неорационализм, деконструктивизм, стиль Хайтек.

Тема 28. Искусство Европы в XX - XXI веке

Искусство 1970х-1990х годов. Многообразие художественных форм и задач. Концептуальное искусство в Европе и США. Институциональная критика. Перформанс, боди-арт и видео-арт в 1970е годы. Искусство 1980х годов. Возвращение живописи, апроприация, новая повествовательность. Искусство 1980х годов. Фотография и видеоарт. Искусство 1990х: «Young British Artists», «эстетика взаимодействия» и другие тенденции. Искусство 2000х годов. Социально-вовлеченное искусство 2000х. Глобализация и работа с архивом в искусстве 2000х.

Занятие 7

Искусство Италии XVI-XVII в

Создание градостроительных ансамблей. Возникновение барочного храма и его развитие. Джакомо Бароцци да Виньола. Джованни Лоренцо Бернини. Творчество Франческо Борромини. Городской дворец барокко. Палаццо Барберини в Риме. Фонтаны барокко и их художественное своеобразие («Фонтан четырех рек» на площади Навона в Риме). Барочная монументальная живопись. Два пути формирования нового художественного языка живописи. Творче-

ство братьев Карраччи. Болонский академизм. Микельанджело Меризи да Караваджо. Натурализм. Европейский караваджизм. Итальянская живопись середины — второй половины XVII в., ведущая роль венецианской школы.

Занятие 8

Искусство Голландии XVI-XVII в.

Барокко в сочетании с давними национальными традициями в архитектуре и скульптуре, последующая классицизация форм. Появление чрезвычайно развитой системы жанров живописи. Многообразие видов натюрморта. Питер Клас и Виллем Хеда. Особенности пейзажа в голландской живописи. Ян ван Гойена. Соломон ван Рейсдел. Бытовой жанр, его специфика и разнообразие в голландском искусстве. Поэтизация повседневной жизни у Габриэля Метсю, Герарда Терборха, Питера де Хоха.

Ян Вермеер. Франс Халс. Проблема группового портрета. Рембрандт Харменс ван Рейн. Возвращение к библейской тематике от бытового мелкотемья, эволюция от brutality и караваджистских приемов к новому философско-психологическому осмыслению традиционных сюжетов

Занятие 9

Искусство Фландрии XVI-XVII

Фламандские вариации барокко в архитектуре и скульптуре: итальянское влияние и национальные особенности этого стиля.

Живопись Питера Пауля Рубенса — классический пример живописи барокко. Его определяющая роль, огромная продуктивность, создание барочной алтарной картины, мощь образов, патетика, чрезвычайная эмоциональность. «Воздвижение креста» для собора Антверпена. Чувственная интерпретация античности («Похищение дочерей Левкиппа», «Персей и Андромеда»). Антипсихологизм большинства портретов, эротика женских образов («Шубка»). Продолжение традиций Брейгеля в восприятии природы и народной тематики («Замок Стен», «Крестьянский танец»). Антонис ван Дейк и создание сословного парадного портрета (портреты братьев Стюарт, Карла I на охоте). Формирование бытового жанра. Выражение стихийной мощи и жизнерадостности в творчестве Якоба Йорданса («Бобовый король»), особенности восприятия мира и человеческого состояния у Адриана Браувера («Дерущиеся картежники», «Потасовка»). Франс Снайдерс и специфика фламандского натюрморта.

Занятие 10

Искусство Испании XVI-XVII

Испанское искусство на рубеже XVI—XVII вв. Роль двора и церкви в создании искусства Испании «Золотого века».

Развитие классических тенденций в архитектуре первой половины XVII столетия. Обращение к многовековым мавританским традициям и связанное с этим ярко выраженное своеобразие испанской архитектуры второй половины XVII—XVIII вв.

Распространенность в испанской скульптуре своеобразных типологий ретабло, ауто-сакраменталес. Подчеркнутый натурализм и экспрессия.

Влияние караваджизма на испанскую живопись. Творчество Хусепе де Риберы. Любовь к трагедийной тематике («Мученичество св. Варфоломея»). Драматизация образа за счет показа предельного самоистязания («Отшельник Павел»). Женские образы Риберы — «Св. Инесса». Франческо Сурбаран. Создание больших монастырских циклов. Показ мистического отношения к божеству (цикл св. Бонавентуры, «Св. Лаврентий»).

Творчество Диего Веласкеса. Объективность в соединении с проникновением в суть индивидуальности портретируемого (портреты Филиппа IV, Оливареса, конные портреты Филиппа IV и Балтасара Карлоса). Передача взаимоотношений человека с миром (портреты папы Иннокентия X, Эль Примо). Мастерство и свобода обращения с цветом (портреты инфанты Маргариты). Новая трактовка исторической картины («Сдача Бреды»). Эволюция отношения к античной теме («Кузница Вулкана», «Венера с зеркалом»). «Менины» и «Пряхи» — поздние многофигурные композиции в творчестве Веласкеса.

Творчество Бартоломе Эстебана Мурильо — финал живописи «Золотого века» («Непорочное зачатие», «Едоки дыни»).

Занятие 11

Искусство Франции XVI-XVII

Торжество абсолютной монархии, гегемония королевского двора в качестве диктатора вкусов. Превалирование светского начала в культуре Франции. Учреждение Королевских академий архитектуры, живописи и скульптуры с их регламентирующей и унифицирующей ролью. Французский классицизм, его особенности и характерные черты.

Введение регулярности в городской планировке. Тип закрытой площади. Использование схемы итальянского фасада в культовом зодчестве, национальная специфика. Победа принципов классицизма. Архитектоничность, статика, завершенность композиции и размеренность ритма. Формирование типа загородного дворца с регулярным парком. Асамбль Версаля. Особенность планового решения, масштаб, Четкость в планировке колоссальных территорий парка, последовательность его восприятия. Фонтаны, бассейны, садово-парковая скульптура. Влияние Версаля на последующие дворцово-парковые комплексы в Европе. Роль скульптуры в организации дворцово-паркового ансамбля классицизма. Франсуа Жирардон. Французская интерпретация барочных принципов в его творчестве. Различные художественные тенденции в живописи Франции начала XVII века. Жак Калло. Караваджизм Жоржа де ла Тура. Братья Ленэн. Никола Пуссен. Французский академизм — поздняя стадия классицизма, его нормативность, ангажированность.

Занятие 12

Искусство Франции XVIII

Стремление к разумному, гармоничному строю жизни, стабильности и порядку. Нравственный пафос, гражданская направленность. Архитектура классицизма. парк Во-ле-Виконт. Версаль. Классицизм Энгра. Амбир. Рококо. Стремление к освобождению от официоза классицизма. Яркое проявление в прикладном искусстве. Париж - столица искусства. Жан Антуан Ватто. «Галантные празднества». «Отплытие на остров Цитеру». «Общество в парке», «Жиль». Актеры Французской Комедии». «Лавка Жерсена». Будничные сцены войны: привалы, бивуаки, походы. Эволюция цветовой гаммы. Франсуа Буше - первый живописец короля. Плафоны, панно, картины с мифологическими, пасторальными и жанровыми сценами, нарядно-кокетливые портреты, идеализированные пейзажи ("Вид в окрестностях Бове"); эскизы для мануфактуры шпалер в Бове и для театральных декораций, гравюры для книг. Отзвуки фламандского искусства ("Геркулес и Омфала"). Пасторальные сцены с жеманными псевдопастухами и псевдопастушками, эротические сцены, сельские пейзажи. Эскизы для гобеленов, для росписи по фарфору. Жан Оноре Фрагонар.

Возникновение стиля неоклассицизма во французском и европейском искусстве. Призывы к естественности, разумности, ясности. Новое обращение к античности. Историко-культурные причины и условия этого обращения.

Жак Анж Габриэль. Археологизм Жака Жермена Суффло по отношению к античным источникам. Этьен Луи Буле и Клод Никола Леду. Феномен «бумажной» архитектуры. Ориентация на исторические стили, стремление к простым геометрическим формам и плановым решениям. Жан Батист Пигаль. Морис Этьен Фальконе. Жан Антуан Гудон. Героизация персонажа при тонком проникновении в его индивидуальность.

Занятие 13

Искусство Италии XVIII в

Феномен авторитета итальянской художественной школы в Европе. Позднебарочные сооружения в Риме (фасад церкви Санта Мария Маджоре, фонтан Треви, Испанская лестница). Филиппо Ювара. Ансамблевость, масштабность, переход к классицистическим формам. Преобладание классицизирующего направления в итальянской архитектуре середины — второй половины века (церковь Суперга в Турине). Джованни Батиста Пиранези. Значение его архитектурной графики. Преломление барочных традиций в живописи Алессандро Маньяско. Джузеппе

Мария Креспи. Ведущая роль венецианской школы в итальянской живописи. Джованни Батиста Тьеполо. Венецианская ведута. Антонио Каналетто.

Занятие 14

Искусство Англии XVIII в

Влияние континентальных школ и стилей на английское искусство, специфика их ассимиляции. Палладианство в английской архитектуре. Размах градостроительства, регулярные ансамбли. Совмещение различных стилевых традиций в английской архитектуре. Архитектор Кристофер Рен. Многочисленность и разнообразие его сооружений. Репрезентативность стиля (собор св. Павла).

Феномен английского нерегулярного пейзажного парка. Связь с идеями английского просветительства, преклонение перед природой, призывы к естественности.

Длительная зависимость английской живописи от других школ. Влияние портретного искусства Гольбейна и Ван Дейка. Уильям Хогарт. Воздействие просветительских идей, морализаторство, юмор, детальность рассказа («Модных брак»). Джошуа Рейнольдс. Сочетание сословной репрезентативности и стремления к героизации, эмоциональности (портреты Сары Сиддонс, лорда Хартфилда). Томас Гейнсборо. Естественный аристократизм его героев, одухотворенность (портрет Мэри Грэм). Воспроизведение интимной атмосферы духовной близости персонажей, лиризм. Гармоническое сосуществование с природой (портрет супругов Хэллет). Предромантические тенденции и особенности стиля неоклассицизма на рубеже XVIII и XIX вв.

Занятие 15

Западноевропейское искусство XIX века

Предромантические тенденции в искусстве второй половины XVIII в. Оппозиция культу Разума, рационализму и механицизму эпохи Просвещения. Развитие исторического мышления. Рост национального сознания. Концепция двоемирия. Культ природы. Усиление личностного, индивидуального начала в искусстве. Новое представление о роли художника и художественном творчестве. Новые герои и темы в искусстве. Взаимодействие видов искусств. Множественность проявлений романтической концепции в разных национальных школах. Франсиско Гойя. «Готическое возрождение» в английском искусстве. Генри Фюссли. Уильям Блейк. Творчество Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера. Джон Констебл и его роль в развитии пейзажа XIX в. Теоретическое осмысление романтизма в немецкой философии и литературе. Поиск национальных корней и национального языка. Реальность и ее символическое истолкование в портретах Рунге («Мы втроем», портрет родителей). Философски-медитативный тип пейзажа в творчестве Каспара Давида Фридриха, национальные акценты, меланхолические настроения. Принцип двоемирия, определяющий структуру пейзажей Фридриха («Двое, созерцающие луну», «Аббатство под снегом»).

«Искусство Западной Европы XX века

Искусство Запада XX в. Периодизация искусства XX в., Разрушение традиционной картины мира и гуманистических ценностей предшествующей культуры. Влияние научных открытий в области физики и психологии на общественное сознание. Ощущение утраты целостного представления о мире, усиление индивидуализма, чувство свободы, отчаяние одиночества и стремление к обретению гармонии. Позиция противостояния буржуазной действительности, массовому сознанию от нигилистического отрицания до экзистенциального пессимизма. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительного в искусстве XX в.

Искусство авангарда. Термины «авангард» и «модернизм», их содержание. Истоки авангарда в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. Резкое убыстрение художественного процесса в начале XX века. Стремление к объединению и множественность направлений в поисках нового языка и новых форм выражения своих представлений и эмоций. Фовизм и кубизм — первые и основополагающие течения в истории авангарда (условность названий и их происхождение). Фовизм. Анри Матисс Кубизм и творчество его создателей Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда 1900-1920-х годов. Художественные принципы

объединения «Мост». Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда и роль Василия Кандинского в формировании этого направления. Программа группы «Синий всадник», созданной Кандинским в Мюнхене. «Неопластицизм» Пита Мондриана. Футуризм. Ф. Маринетти. Дада. Дадаизм и его роль в формировании контркультуры, контрискусства последних десятилетий XX в. (концептуализма, перформансов, хепенингов), поп-арта 50-70-х годов, постмодернизма и сюрреализма.

Сюрреализм в литературе, кинематографе и изобразительном искусстве. Разнообразие стилей и методов воплощения сюрреалистической концепции в изобразительном искусстве. Сальвадор Дали.

Архитектура Европы и США 20-30 гг. Стил ар-деко. Конструктивизм. Искусство тоталитарных стран. «Стиль Литторио» в Италии. Искусство второй половины XX века. Американский абстрактный экспрессионизм. Джексон Поллак. Ташизм во Франции. Европейская живопись послевоенного периода. Искусство постмодернизма. Поп-арт. Р. Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Энди Уорхолл. Клас Олдебург. Новый реализм. Ив Кляйн. Арманд Фернандес. Минимализм. Концептуализм. Диббетс. Боди-арт. Лэнд -арт. Архитектура послевоенного периода. Неофункционализм. Экспрессионизм и антифункционализм. Структурализм, необрутализм, метаболизм. Архитектурный постмодернизм, неорационализм, деконструктивизм, стиль Хайтек.

Занятие 16

Искусство Европы в XX - XXI веке

Искусство 1970х-1990х годов. Многообразие художественных форм и задач. Концептуальное искусство в Европе и США. Институциональная критика. Перформанс, боди-арт и видео-арт в 1970е годы. Искусство 1980х годов. Возвращение живописи, апроприация, новая повествовательность. Искусство 1980х годов. Фотография и видеоарт. Искусство 1990х: «Young British Artists», «эстетика взаимодействия» и другие тенденции. Искусство 2000х годов. Социально-вовлеченное искусство 2000х. Глобализация и работа с архивом в искусстве 2000х.

4.3. Практические занятия, их содержание

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Форма проведения	Формируемые компетенции
6.	1	История искусствознания и обзор основных методологических концепций	лекция/ семинар	ОК-1 ОК-4
7.	1	Графика и ее языковые средства	лекция/ семинар	
8.	1	Живопись и ее изобразительный язык	лекция/ семинар	
9.	1	Архитектура и ее изобразительный язык	лекция/ семинар	
10.	1	Категория стиля в искусстве	лекция/ семинар	
11.	1	Средневековое искусство Западной Европы	лекция/ семинар	
12.	1	Искусство Италии XVII в	лекция/ семинар	
13.	1	Искусство Голландии XVII в.	лекция/ семинар	

14.	1	Искусство Фландрии XVII	лекция/ семинар
15.	1	Искусство Испании XVII	лекция/ семинар
16.	1	Искусство Франции XVII	лекция/ семинар
17.	1	Искусство Франции XVIII	лекция/ семинар
18.	1	Искусство Италии XVIII в	лекция/ семинар
19.	1	Искусство Англии XVIII в	лекция/ семинар
20.	2	Искусство Западной Европы XIX века	лекция/ семинар
21.	2	Искусство Европы в XX веке	лекция/ семинар
22.	2	Искусство Европы в XXI веке	лекция/ семинар

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль студентов производится преподавателями в форме выполнения домашних заданий (*доклады по материалам специальной литературы*) и практических работ по дисциплине.

Промежуточный контроль *Промежуточный контроль осуществляется в форме коллоквиума*

Итоговый контроль

1 семестр

Контроль освоения материала проводится по устным / письменным ответам на вопросы в ходе зачета. Вопросы зачета могут являться способом самоконтроля в ходе обучения.

2 семестр

Контроль освоения материала проводится по устным / письменным ответам на вопросы в ходе экзамена. Вопросы экзамена могут являться способом самоконтроля в ходе обучения.

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля

- почему в первобытном обществе магия и искусство связаны воедино?
- почему искусство древних египтян и искусство древних шумер не похожи, хотя существовали в одном временном пространстве?
- С чем связан повышенный интерес современных исследователей к культуре и искусству древних цивилизаций?
- Почему искусство античности стремилось к совершенному идеалу человека?
- Каков идеал человека эпохи Возрождения и как это отразилось на искусстве?
- Понятие мифа и мифологии и их значение в жизни человека и искусстве

7. Древние храмы Египта: солнечный храм в Карнаке, Лунный храм в Дендере, Звёздный храм в Саккаре
8. Миф в искусстве.
9. Согласны ли Вы с тем, что из первобытного мифа и ритуала развились все искусства?
10. Герои Древней Эллады в искусстве античности и современное искусство.
11. В чём основные отличия античной архитектуры от архитектуры Египта
12. Почему культура древнего Крита называется дворцовой и в чём её особенности.
13. От идеального образа к психологии образа в скульптурном портрете Древнего Рима.
14. Искусство как метод познания.
15. Почему европейская культура и искусство после крушения Римской империи постоянно возвращается к её идеалам в искусстве и политике? (империя Каролингов, эпоха Возрождения, империя Наполеона, Москва – третий Рим)
16. Свободная тема в соответствии с пройденным материалом (от культуры и искусства Древнего мира до эпохи Возрождения)
17. Опишите раннее Возрождение Италии. Творчество С.Боттичелли
18. Опишите высокое Возрождение в Италии. Творчество Леонардо да Винчи.
19. Опишите высокое Возрождение в Италии. Творчество Рафаэля.
20. Опишите высокое Возрождение в Италии. Творчество Микеланджело
21. В чем особенности венецианской школы живописи. Творчество Джорджоне, Тициана
22. В чем особенности искусства Северного Возрождения. Мастера.
23. Опишите английское искусство XVIII в. Реализм Уильяма Хогарта. Расцвет английского портрета второй половины XVIII в. Творчество Джошуа Рейнольдса, Томаса Гейнсборо, Томаса Лоуренса.
24. Рассмотрите развитие английской пейзажной живописи первой половины XIX в. Творчество Д.Констебля. Романтический пейзаж Тернера.
25. Рассмотрите искусство Испании конца XVIII – начала XIX в. Искусство Ф.Гойи.
26. Рассмотрите искусство Франции первой половины XIX в. «Революционный классицизм» Давида
27. Рассмотрите французский национальный пейзаж. Барбизонская школа живописи. Творчество Т.Руссо, Ш.Добиньи, Диеза де ля Пеньи, Ф.Дюпре, Тройона. Творчество Коро. Отличие живописной системы Коро от творческого метода барбизонцев. Творчество Ф.Милле. Крестьянская тема, образы природы, портрет.
28. Рассмотрите живопись и графику О.Домье. Реализм в творчестве Курбе.
29. Дайте характеристику живописной системе импрессионистов, Пейзаж в творчестве импрессионистов Э. Мане, К.Моне, К.Писсаро, А.Сислей. Портрет, бытовые сцены О.Ренуара, Э.Дега
30. Рассмотрите постимпрессионизм, примитивизм, символизм во французском искусстве. Ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген, Тулуз де Лотрек.

б) Примерная тематика рефератов, эссе, докладов

1. Характеристика художественного образа, его отличие от образа реальности, научного образа).
2. Графика, ее выразительные средства, цвет в графике (анализ на конкретных примерах графического искусства).
3. Материалы графики, их свойства. (Конкретный анализ каждого материала на примере художественных произведений).
4. Характеристика основных видов графики (на примере произведений русских или зарубежных художников-графиков)
5. Особенности изобразительного языка книжной иллюстрации (детской, взрослой на примере произведений русских или зарубежных художников-графиков).

6. Рисунок и гравюра, их особенности (анализ на конкретных художественных произведениях).
7. Живопись, ее выразительные средства. Колорит в живописи.
8. Характеристика основных видов живописи (на конкретных художественных примерах).
9. Особенность декоративно-прикладного творчества, общность с другими видами искусства.
10. Виды декоративно-прикладного искусства по материалам и способам их художественной обработки (конкретные примеры).
11. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве как метод трактовки природного мотива (конкретные примеры).

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания

Курсовой проект по данной дисциплине планом не предусмотрен.

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «История зарубежного искусства», направленная на углубление и закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к контрольным работам;
- подготовка к зачету и экзамену.

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий.

Доклад по темам семинара предполагает глубокую проблемную проработку материала, как учебной литературы, так и первоисточников, опубликованных монографий и сборников статей. Предполагается, что докладом на семинаре раскрывается тема, полностью охватывающая характеристику конкретной проблемы. Время доклада 10-15 минут.

Презентация к докладу требует соответствующего владения компьютерными программами, ориентации в сети Интернет, знания изучаемого материала на высоком уровне. При подготовке презентации следует исходить из понимания специфики материаловедения, обязательна организация ссылок на используемый материал (фото, рисунки, схемы и т.п.). Приветствуется использование видеороликов, музыкального (звукового) фона, собственного (полевого) материала. Продолжительность – 10-15 мин.

Текущий контроль успеваемости осуществляется по результатам самостоятельных разработок, представленных в виде докладов по темам, выполнения практических заданий, выступлений на семинарах, промежуточного компьютерного тестирования.

Подготовка докладов-презентаций по темам курса:

- Виды и жанры изобразительного искусства,
- Стили и направления в искусстве,
- Искусство итальянского Возрождения. Новые принципы и достижения,
- Специфический характер искусства Северного Возрождения,
- Эпоха барокко в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.,
- Эпоха классицизма в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.,

- Эпоха романтизма в западноевропейском искусстве XIX в.,
- Новые направления и течения в изобразительном искусстве конца XIX-начала XX вв.,

5.3. Промежуточный контроль: зачет, экзамен

Перечень вопросов к зачету

1. Дайте классификацию видам и жанрам изобразительного искусства
2. Назовите широко применяемые виды синтеза в изобразительном искусстве древнего Египта, Греции, Рима, западного средневековья
3. Дайте общую характеристику итальянского искусства эпохи Возрождения.
4. Назовите реформы Джотто и их влияние на дальнейшее развитие монументальной живописи Италии.
5. В чем значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития европейской культуры.
6. Дайте общую характеристику европейского искусства XVII в. Искусство Барокко.
7. Дайте анализ творчества Микеланджело Караваджо – основоположника реалистической живописи XVII в. В чем специфика художественного языка Караваджо.
8. Укажите на развитие бытового жанра во фламандском искусстве. Творчество Якоба Иорданса.
9. Расскажите о натюрмортах Франса Снейдерса
10. Дайте характеристику творчества Антонио Ван Дейка. Рассмотрите принципы парадного портрета.
11. Дайте анализ живописи Голландии XVII в. Бытовой жанр, пейзаж и анималистический жанр.
12. Проанализируйте Творчество Рембрандта Хармеса Ван Рейна.
13. Расскажите об испанской живописи XVII в.
14. В чем реализм искусства Франции XVII. Братья Ленен, Жорж де Латур.
15. Проанализируйте творчество Никола Пуссена – родоначальника классицизма в европейском искусстве.
16. Рассмотрите зарождение рококо в искусстве Франции XVIII в. Творчество Антуана Ватто. «Галантный жанр». Франсуа Буше.
17. Дайте характеристику искусства Франции XVIII в. Реализм Жана Батиста Шардена, сентиментализм в творчестве Жана Батиста Греза, Оноре Фрагонара, французский пейзаж XVIII в.
18. Рассмотрите искусство Италии XVIII в. Творчество Джованни Батиста Тьеполо. Итальянский пейзаж XVIII в. Творчество Джованни Антонио Канлетто и Франческо Гварди.
19. Рассмотрите развитие английской пейзажной живописи первой половины XIX в. Творчество Д. Констебля. Романтический пейзаж Тернера.
20. Рассмотрите искусство Испании конца XVIII – начала XIX в. Искусство Ф.Гойи.
21. Рассмотрите искусство Франции первой половины XIX в. «Революционный классицизм» Давида
22. Охарактеризуйте неоклассицизм О.Д.Энгера. Интерес к классике и творчеству Рафаэля.
23. Рассмотрите романтизм во французском искусстве Франции XIX в. Творчество Т. Жерико. Творчество Э. Делакруа.
24. Рассмотрите французский национальный пейзаж. Барбизонская школа живописи. Творчество Т. Руссо, Ш. Добиньи, Диаза де ля Пеньи, Ф. Дюпре, Тройона. Творчество Коро. Отличие живописной системы Коро от творческого метода барбизонцев. Творчество Ф.Милле. Крестьянская тема, образы природы, портрет.
25. Рассмотрите живопись и графику О.Домье. Реализм в творчестве Курбе.

26. Дайте характеристику живописной системе импрессионистов, Пейзаж в творчестве импрессионистов Э. Мане, К. Моне, К. Писсаро, А. Сислей. Портрет, бытовые сцены О. Ренуара, Э. Дега
27. Рассмотрите постимпрессионизм, примитивизм, символизм во французском искусстве. Ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген, Тулуз де Лотрек.
28. Рассмотрите фовизм в живописи Франции конца XIX-начала XX века. Творчество А. Матисса.
29. Рассмотрите кубизм в европейском искусстве. Творчество П. Пикассо.
30. Рассмотрите абстракционизм в европейском искусстве.

Перечень вопросов итоговой аттестации по курсу

1. Дайте характеристику видам и жанрам изобразительного искусства
2. Что называется стилем в искусстве, характеристика исторических стилей
3. Дайте определение направления в искусстве. Что называется художественной школой
4. В чем состоят особенности мировоззрения и манеры художника
5. В чем выдающееся значение искусства итальянского Возрождения
6. Какой жанр является доминирующим в искусстве итальянского Возрождения
7. В чем специфика искусства Северного Возрождения
8. Какие жанры получили развитие в голландской живописи XVII в.
9. Дайте характеристику натюрморту в голландской и фламандской живописи XVII в.
10. В чем непреходящее значение творчества Рембрандта
11. Опишите характер французского рококо XVIII в. Предпочтения, живописные приемы.
12. В чем особенности французского и английского романтизма XIX в.
13. Дайте характеристику французского и русского импрессионизма в живописи конца XIX –начала XX вв.

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену

Контрольные работы по курсу «История зарубежного искусства» (см. приложение 1)

Часть 1

Работа № 1

Первобытное искусство

Посмотрите на иллюстрацию и определите:

1. Какому периоду первобытного искусства принадлежит данное изображение.
2. Дайте краткую характеристику этому периоду.
3. Есть ли на рисунке зооморфное или антропоморфное изображение, если есть, то дайте его характеристику, согласно указанному периоду первобытного искусства.

Работа № 2

Первобытное искусство (домашняя контрольная работа)

проведите сравнительный анализ эволюционного изображения животных и людей от палеолита до железного века. Составьте таблицу.

Периоды первобытного искусства	Зооморфные изображения	Антропоморфные изображения
Палеолит		
Мезолит		
Неолит		

Работа № 3

Искусство Древнего Египта.

1. Проведите сравнительный анализ предложенных иллюстраций рельефов и скульптур Среднего и Нового царств.

2. Дайте характеристику одному из предложенных периодов.

Работа № 4

Искусство Античности.

1. Посмотрите на иллюстрацию, на которой изображен архитектурный ансамбль, принадлежащий искусству Древней Греции. Назовите его.

2. Определите, к какой ордерной системе его можно отнести.

3. Дайте характеристику этому ордеру.

Работа № 5

Искусство Средневековья

1. Посмотрите на иллюстрацию, на которой изображен христианский храм. Его название.

2. Определите, какому средневековому стилю его можно отнести

3. Дайте характеристику этому стилю, перечислив его основные особенности.

Работа №6

Искусство Возрождения (домашняя контрольная работа, выполняется в форме реферата).

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы и задания (2 вопроса в одном варианте):

1. В чем заключается сущность гуманизма эпохи Возрождения?

2. Расскажите о художественных реформах Джотто ди Бондоне

3. Что нового внес в архитектуру Филиппо Брунеллеско?

4. Расскажите о скульптуре Донателло

5. Расскажите об особенностях творчества Мазаччо

6. В чем особенности живописной манеры Сандро Боттичелли?

7. Расскажите о гениальных находках Леонардо да Винчи.

8. Опишите главную черту созданных Микеланджело образов в живописи и скульптуре.

9. Расскажите о творчестве Рафаэля

10. Расскажите об эволюции живописной манеры Тициана

11. Почему творчество Босха стоит особняком в нидерландской живописи

12. Расскажите о творчестве А. Дюрера

Работа № 7

Искусство Возрождения

Вариант 1

1. Основные черты Гуманизма эпохи Возрождения.

2. Кто впервые употребил термин «Возрождение»?

a) Рафаэль Санти;

b) Микеланджело Буонароти;

c) Джордж Вазари;

d) Леонардо да Винчи;

e) Леонардо Бруни.

3. Кто написал фреску «Бегство в Египет»?

a) Альбрехт Дюрер.

b) Рафаэль Санти.

c) Мазаччо.

d) Джотто

e) Леонардо да Винчи

Вариант 2

1. Периодизация итальянского Возрождения.

2. Название картины «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти произошло от ...

a) Имени мужа натурщицы Рафаэля.

b) От названия города, где Рафаэль написал картину.

c) Название храма, где находится картина.

- d) Имени мецената Рафаэля Санти.
- e) Имени матери Рафаэля Санти.
- 3. Представителем какой художественной школы был Альбрехт Дюрер?
 - a) Австрийской
 - b) Немецкой.
 - c) Английской.
 - d) Русской
 - e) Французской.

Работа № 8

Основные художественные стили Нового времени

1. Перечислите основные стили этой эпохи и дайте их краткую характеристику.
2. Выберите один из стилей этого времени и опишите его подробно.
3. Назовите представителей выбранного Вами стиля. Расскажите об одном из них подробнее.

Работа № 9

Направления и проблемы XX века.

Посмотрите на иллюстрацию, на которой изображено полотно одного из художников XX века. К какому стилю его можно отнести. Перечислите основные черты этого стиля. Назовите автора и название картины. Опишите картину подробнее.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Классическая философия искусства. И. Кант: монография / Н.Н. Никитина. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 242 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/16769.
2. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] / М. С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. - ISBN 978-5-16-102531-4 (online).
3. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-11-7
4. Бенуа А. История русской живописи в XIX веке [Электронный ресурс] / А. Бенуа. - СПб: Тип. Спб. общ. печат. дела в России Е. Евдокимов, 1902. - 167 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/>

б) дополнительная литература:

1. Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие / В.Н. Молотова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 288 с.: ил. — (Среднее профессиональное образование).
2. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: Учебное пособие/Миронова А. Ф., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-00091-143-3
3. Тайнопись искусства [Электронный ресурс]: Сборник статей. — М.: Издательство «Новый Акрополь», 2014. — 552 с. — (Интересно о важном) - ISBN 978-5-91896-046-2 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522207>

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<https://www.hermitagemuseum.org/> Государственный Эрмитаж
<https://www.google.com/culturalinstitute/beta/> Google Arts & Culture,

<http://www.louvre.fr/histoire-du-louvre>

<http://www.dresdenart.ru/>

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: - изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; - выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы. Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает указания на самостоятельную работу.

В учебном процессе используются репродукции картин, фотографии памятников культуры по отдельным темам дисциплины, используются компьютерные презентации.

Посещение постоянных экспозиций музеев.

Рассмотрение художественных экспонатов с точки зрения выполненной реставрации.

Оценка, в том числе и критическая результатов реставрации. На начальном этапе обучения необходимо самостоятельное конспектирование рекомендованной литературы и воспитание критического отношения к советам различных интернет-источников в связи с большим количеством спорных по качеству публикаций.

Различные составляющие разделов могут быть использованы при написании курсовых работ на тему истории искусства и техники живописи, использованы в качестве основы для подготовки методических обоснований реставрации того или иного объекта, подготовки программы индивидуальных стажировок сотрудников учреждений культуры. Также необходим подбор (посещение библиотек и музеев) материала для составления исторической справки.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) дисциплины	Образовательные и информационные технологии	Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Раздел I. Общие вопросы истории искусства. Древний мир. Средневековье. Возрождение.	На лекциях: информационная лекция; проблемная лекция. На семинарах: выступления студентов с докладами по заданному материалу; подготовка и защита рефератов; проблемная дискуссия; чтение и анализ фрагментов текстов; анализ произведений искусства; коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов и дискуссией. использование электронных образовательных ресурсов при подготовке к лекциям, практическим и лабораторным занятиям. Лекция проводится в виде беседы со студентами, используются раздаточные материалы, презентации, некоторые темы предполагают просмотр художественного фильма.	<ul style="list-style-type: none">– Иллюстрации, схемы;– Рекомендуемая литература на электронном носителе;– Презентации;– Учебные фильмы.
Раздел II Новое время. Полистизм XIX века, XX века. Постмодернизм.		

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). При определении формы проведения занятий с обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

<p>43. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Учебный корпус № 3, г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, д. 79</p>	<p>Посадочных мест - 24 Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, мольбертами (20 шт.), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, доской меловой, оборудованием для презентации учебного материала, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации, оснащено компьютером (1 шт.)</p>	<p>windows 7 66233003 24.12.2015 office 2010 49671955 01.02.2012</p>
<p>49. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебный корпус № 3, г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, д. 79</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и техническими средствами для его обслуживания, компьютером (1 шт.) с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в ЭБС</p>	<p>windows 7 66233003 24.12.2015 office 2010 49671955 01.02.2012</p>

<p><i>Библиотека</i> Читальный зал. Помещение для самостоятельной работы студентов. Учебный корпус № 4, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 11, лит. А</p>	<p>Посадочных мест - 31 Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, 11 компьютеров с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в ЭБС</p>	<p>windows 7 66233003 24.12.2015 office 2010 49671955 01.02.2012</p>
---	--	--

Приложение №1
К рабочей программе
Дисциплины «История зарубежного искусства»

Инструкция по выполнению тестовых заданий Каждый из тестов состоит из 10 тестовых заданий разных уровней сложности. Задания первого уровня сложности (задание 1 – 6) – на «узнавание». Проверяется знание хронологии, исторических имен, названий произведений, понятий (терминов), умение их различать и классифицировать.

В тестовых заданиях с 1 по 4 включительно предложено 4 варианта ответа, только один из которых является верным. Обведите номер выбранного Вами правильного ответа. В заданиях 5-6 нужно установить последовательность событий, или определить авторов предложенных произведений, т.е. установить соответствие между элементами, расположенными в двух столбцах. Буквы из правого столбца, соответствующие цифрам из левого столбца, впишите буквенные обозначения в таблицу, которая может выглядеть так:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Любое несоответствие между номером строки и последовательностью букв делает ответ неверным. Согласно критериям оценки, ответ не может быть верным частично, он или абсолютно верный, или неверный.

Задания второго уровня сложности (задания 7 – 8) предполагают воспроизведение с элементами продуктивной эвристической деятельности. Требуют подстановки слова или словосочетания. Задания третьего уровня сложности (задания 9-10) предполагают продуктивную творческую деятельность. В тестовом задании нет готового ответа – эталона или ответа-ориентира. В этих заданиях нужно сформулировать ответ самостоятельно, а не выбирать из предложенных вариантов (как в предыдущих тестовых заданиях). Этот ответ должен быть кратким – в виде определения, краткой характеристики и т.п.

Основная задача теста - проверить уровень усвоения искусствоведческого материала. Менее 5 правильных ответов свидетельствуют о неудовлетворительном уровне усвоения материала, представленного в разделе

5-6 правильных ответов (из 15) соответствуют отметке "3";

7-8 правильных ответов соответствуют отметке "4";

9-10 правильных ответов соответствуют отметке "5".

Тестовое задание №1

Первобытное общество

1. Изображение, высеченное, выбитое или процарапанное на камне

1. Петроглифы
2. Кромлехи
3. Менгиры
4. Трилиты

2. Мегалитическими сооружениями не являются (отметьте лишнее):

1. Менгиры,
2. мечети,
3. дольмены,
4. кромлехи.

3. В развитии первобытного общества выделяются следующие этапы (отметьте лишнее):

1. Палеолит
2. Неолит
3. Мегалит
4. Неолит

4. Искусство появилось в эпоху

1. Палеолита
2. Мезолита
3. Неолита
4. Энеолита

5. Найдите соответствие

а.) «Макароны»	Погребальное культовое строение, состоящее из двух-четырех верти-
----------------	---

	кально стоящих плит, перекрытых горизонтальной плитой
б.) Петроглиф	Мегалитическое сооружение культового характера из больших каменных блоков, образующих круг или несколько кругов
в.) Дольмен	Прямые и волнистые линии неясного назначения на стенах палеолитических пещер, проведенные пальцами по сырой глине
г.) Кромлех	Изображение, высеченное, выбитое или выцарапанное на камне

6. Найдите соответствие

а.) анимизм	Вера в сверхъестественную связь человека с определенным животным, предметом или явлением природы
б.) фетишизм	Вера в существование душ и духов
в.) тотемизм	Вера в сверхъестественные свойства определенных неодушевленных предметов.

7. Продолжите перечисление.

В первобытную эпоху зародились все виды изобразительного искусства: графика (рисунки и силуэты), живопись (изображения в цвете, выполненные минеральными красками), архитектура (палеолитические жилища),

8. Вставьте пропущенное слово

Характерной особенностью первобытной культуры является _____, то есть состояние, когда все стороны духовной культуры существуют в синтезе.

9. «Звериный стиль» - это ...

10. Суть неолитической революции заключается ...

Тестовое задание №2

Древний Египет

1. Отметьте имя единственной женщины-фараона в Египте

1. Нефертити
2. Нефертари
3. Хатшепсут
4. Раннаи

2. Кому из богов посвящены храмы в Луксоре и Карнаке?

1. Осирис
2. Анубис
3. Гор
4. Амон

3. Назовите зодчего, построившего в 28 в. до. Н.э. пирамиду Джосера в Саккаре

1. Аменхотеп46
2. Имхотеп
3. Инени
4. Ментухотеп

4. Какая пирамида является самым большим каменным сооружением в мире?

1. Джосера
2. Хеопса
3. Хефрена
4. Микерин

5. Расставьте подписи под изображениями

1. Статуя Рамсеса II
2. Статуя Ментухотепа
3. Сфинкс из Гизы
4. Голова Нефертити

6. Расставьте подписи под изображением пирамид.

1. Джосера
2. Хеопса
3. Хефрена

7. Фигурки магического назначения, помещаемые в погребальную камеру, которые играли роль ответчиков при погребенном – это ...

8. Слегка вогнутая деревянная или каменная пластинка для растирания и смешивания красок. В Древнем Египте утрачивают прикладное значение, создаются для ритуальных целей – это ...

9. Сфинкс – это...

10. Фаюмский портрет – это ...

Тестовое задание №3

Древняя Греция и Древний Рим

1. В период архаики в Древней Греции возник основной тип храма:

1. Периптер
2. Диптер
3. Амфипростиль
4. Толос

2. Отметьте к какому типу относится храм Парфенон в Афинском акрополе

1. Периптер
2. Диптер
3. Амфипростиль
4. Толос

3. Какие из скульптур классического периода создал Мирон?

1. Дискобол
2. Афина и Марсий47
3. Дорифор
4. Менада

4. Отметьте лишнее. Верно ли что, ...

- ... в архаический период создается архитектурный ордер в его дорическом и ионическом вариантах?
- ... знаменитый форум Траяна был воздвигнут выдающимся зодчим Аполлодором Дамасским?
- ... домусы – это каморки в пяти-шестиэтажных зданиях, где обычно обитало большинство римлян?
- ... хиазм – это изображение стоящей человеческой фигуры, в которой тяжесть тела перенесена на одну ногу?

5. Укажите периоды возведения архитектурных памятников:

1. республиканский	А.) Термы Агриппы
2. ранней Империи правления Августа	Б.) Форум Траяна
3. Империи сер. II 2-ой пол. I в. н.э.	В.) Колизей
4. Империи II в. н.э.	Г.) Храм Фортуны Вирилис
5. Империи III в. н.э.	Д) храм Венеры и Рома
	Е) термы Каракаллы
	Ж.) три храма богини Весты
	З) храм Марса Ультора

6. Найдите произведение соответствующего автора:

1. Фидий	А.) Афина и Марсий
2. Мирон	Б) Менада
3. Поликлет	В) Афина Парфенос
4. Скопас	Г) Афродита Книдская
5. Пракситель	Д) Дорифор

7. Крытый проход, образованный колоннами и расположенной параллельно им стеной - это ...

8. Художественно-архитектурный образ стоечно-балочной конструкции, делится на опору, несущую и несомую – это...

9. Ориентальный стиль заключается в ...

10. Курнос – это ...

Тестовое задание №4

Средневековье и Возрождение

1. Название картины «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти произошло от ...

1. Имени мужа натурщицы Рафаэля.
2. От названия города, где Рафаэль написал картину.
3. Название храма, где находится картина.
4. Имени матери Рафаэля.

2. Кто написал фреску «Тайная вечеря»?

1. Альбрехт Дюрер.
2. Рафаэль Санти.
3. Джотто.
4. Леонардо да Винчи.

3. Представителем какой художественной школы был Альбрехт Дюрер?

1. Австрийской.
2. Немецкой.
3. Английской
4. Голландской.

4. Кто впервые употребил термин Возрождение?

1. Рафаэль Санти.
2. Джордж Вазари.
3. Леонардо да Винчи.
4. Мазаччо.

5. К какому стилю относят эти памятники?

Собор Парижской Богоматери	А.) Романский.
Церковь Сент_Шапель в Париже	Б.) Готический
Кельнский собор	
Реймский собор	
Пизанский собор	
Церковь Св. Амброджио в Милане	
Базилика Сен-Сернен в Тулузе	

6. К какому периоду относится творчество каждого из этих мастеров?

1. Рафаэль	А.) Предвозрождение
2. Джотто	Б.) Раннее Возрождение
3. Брунеллески	
4. Микеланджело	В.) Высокое Возрождение
5. Леонардо да Винчи	Г.) Позднее Возрождение
6. Тициан	
7. Боттичелли	
8. Браманте	
9. Тинторетто	
10. Веронезе	

7. Заполните пропуски в предложении

В европейском зодчестве XII в. Возник _____ стиль, характерным свойством которого была тяжеловесность, служащая задаче

обороны от неприятеля.

8. В средневековом укрепленном замке главная башня, стоящая внутри крепостных стен и несвязанная с ними – это ...

9. Гризайль – это ...

10. Неф – это ...

Тестовое задание №5

Искусство Европы XVII – XVIII веков

1. Барокко переводится как...

1. осколки камней
2. странный, причудливый
3. образцовый, первоклассный
4. нанизывать на нить

2. Представителем итальянского барокко был

1. Франциско Сурбан
2. Караваджо
3. Рубенс
4. Эль Греко

3. Произведением Рубенса не является (отметьте лишнее)

1. Похищение дочерей Левкиппа
2. Прибытие королевы Марии Медичи в Марсель
3. Персей и Андромеда
4. Обращение Павла

4. Представителями классицизма были

1. Н.Пуссен.
2. Ш. Лебрен.
3. Ж. Ватто
4. К. Лоррен

5. Определите авторов и названия следующих художественных произведений XII века

1. Кружевница А.) Эль Греко
2. Три грации Б.) Рубенс

Тестовое задание №8

Искусство Европы и США XIX-XX веков

1. Художественные направления XIX-XX веков (Отметьте лишнее)

1. Романтизм
2. Реализм
3. Импрессионизм
4. Барокко

2. Представителями импрессионизма были (отметьте лишнее)

- Э. Мане
1. К. Моне
 2. Ренуар
 3. Ван Гог

3. Произведениями Э. Мане являются (отметьте лишнее)

1. Олимпия
2. Бар в «Фоли- Бержер»

Тестовое задание №6

Искусство Европы и США XIX-XX веков

1. Художественные направления XIX-XX веков (Отметьте лишнее)

1. Романтизм
2. Реализм
3. Импрессионизм
4. Барокко

2. Представителями импрессионизма были (отметьте лишнее)

- Э. Мане

1. К. Моне
2. Ренуар
3. Ван Гог

3. Произведениями Э. Мане являются (отметьте лишнее)

1. Олимпия
2. Бар в «Фоли- Бержер» 53
3. Гора в Сент-Виктуар
4. Завтрак на траве

4. Основные течения западного авангарда (отметьте лишнее)

1. Кубизм
2. Экспрессионизм
3. Сезаннизм
4. Дадаизм

5. Найдите произведение соответствующего автора

1. К. Моне	А.) Золотые рыбки
2. Э. Мане	Б.) Купальщицы
3. Матисс	В.) Авиньонские девицы
4. Пикассо	Г.) Впечатление восход солнца
5. Сезанн	Д.) Завтрак на траве

Найдите соответствие

1. Кубизм	А.) Матисс
2. Дадаизм	Б.) Пикассо
3. Фовизм	В.) Мунк
4. Экспрессионизм	Г.) М. Дюшан

6. Один из распространенных приемов искусства, состоящий из экспонирования предметов промышленного изготовления – это...

7. Композиция, исходные материалы которой могут принадлежать к разным художественным сферам (газетный текст, фотографии, наклейки, куски обоев и т.п.) – это ...

9. Пленэр – это...

10. Пуантилизм – это ...