

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи
имени Н. Н. Харламова – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)».**

РЕКОМЕНДОВАНО
Советом ХИЛМЖ
« 30» августа 2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Е.Е. Власова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.03.

«История искусств»

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Холуй
2023г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»

Разработчик:

Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент кафедры истории искусств

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	42
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	44

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения учебной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ: в блоке ОД.02.03.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к художественному проектированию и изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь**:

различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, направлениям, школам; обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; анализировать произведения искусства; знать: основные исторические периоды развития изобразительного искусства; закономерности развития изобразительного искусства; основные имена и произведения художников.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **знать**:

основные исторические периоды развития изобразительного искусства; закономерности развития изобразительного искусства; основные имена и произведения художников.

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

ОК-11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ПК-1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного и народного искусства;

ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; самостоятельной работы обучающегося 96 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	276
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	180
в том числе:	
лабораторные работы	-
практические занятия	10
контрольные работы	-
курсовая работа (проект) <i>(если предусмотрено)</i>	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	96
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) <i>(если предусмотрено)</i>	-
внеаудиторная самостоятельная работа	96
<i>Итоговая аттестация в форме (указать)</i>	<i>зачет с оценкой</i>

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
		2	
	Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «История искусств»	1	1
Раздел 1.	Искусство в системе культуры. Введение историю искусства	1	1
Тема 1.1. <i>Искусство и художественная культура</i>	Функции искусства. Понятия «художественная условность» и «художественный образ», их определяющая роль для языка искусства. Пространственные, временные, пространственно-временные искусства. Вид, род, жанр как морфологические категории искусства. Понятия «стиль» и «метод» в истории искусств. Многообразие путей исторического развития культур различных регионов и стран. Неравномерность развития видов, родов и жанров искусства. Эстетические категории и искусство. Понятие о визуальной коммуникации в искусстве. Способы «прочтения» произведений искусства. Диалог культур через постижение искусства.	1	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Подбор иллюстративного материала по теме «Диалог культур» (реплики произведений искусства в современной жизни): презентация.	4	3
Раздел 2.	Искусство Древнейшего и Древнего мира	32	
Тема 2.1. <i>Происхождение искусства. Искусство каменного века: верхний палеолит.</i>	Природные основания художественной деятельности. Синкретизм первобытного искусства. Теории происхождения искусства: религиозная, игровая, «натурального макета» (А.Д. Столяр), магическая, эноптическая. Мифологическое мышление как основа для формирования конкретных форм визуально-пластической, а также ритмо-интонационной выразительности. Зооморфизм и антропоморфизм образов первобытного искусства, их связь с природной средой. Роль обряда и ритуала в развитии основных форм художественной деятельности. Выделение искусства из первобытного ритуала. Постепенный распад синкретичного комплекса праискусства. Период мустье (средний палеолит) как рубеж в становлении общества и культуры. Шательперонский, ориньякский, граветтский, солютрейский и мадленский периоды верхнего палеолита. Палеолитическая скульптура (палеолитические «Венеры»). Строительное искусство эпохи палеолита (протоархитектура). Монументальные ансамбли верхнего палеолита («Стадо бизонов» пещеры Альтамира, «Зал быков» в пещере Ляско, росписи пещеры Фон де Гом, Шульган-Таш на Урале). Линия, контур, силуэт в первобытном искусстве. Полихромия в первобытном искусстве. Палеолитическое искусство рельефа (пещеры Лоссель, Кап-Блан, Ла-Шер-а-Кальвин).	2	1

	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	1	3
	1. Письменный искусствоведческий анализ произведения палеолитической живописи (одной из палеолитических росписей пещер на выбор студента).		
Тема 2.2. Искусство каменного века: мезолит, неолит.	Скульптура эпохи мезолита (знаки на гальках, скульптура Оленеостровского могильника). Схематизация росписей. Тема войны в росписях. Неолитическое искусство Северной Европы: петроглифы Онежского озера и Белого моря. Мегалитическая архитектура: кромлех, менгир, дольмен. Стоунхендж – древнее святилище и обсерватория. Культовые сооружения остров Белого моря: лабиринты и сейды. Неолитическое искусства юга Европы (храмы Мальты, нурагическая культура Сардинии). Чатал-Хююк – сокровищница неолитического искусства в Малой Азии. Протогород Аркаим.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	1	3
	1. Работа с интернет-источниками по подбору иллюстраций и составления презентации на тему «Звери, люди, демоны на скалах древнего Енисея»		
	1. Посещение ГЭ (экспозиция Первобытного искусства).		
Тема 2.3. Искусство Древнего Египта. Древнее царство	Неолитическая революция. Религиозно-мифологические основания искусства Древнего Египта. Период Древнего царства как период сложения всех основных форм египетской культуры. Архитектура как главный вид древнеегипетского искусства. Эволюция внешнего облика и внутреннего устройства египетских пирамид. Ансамбль ступенчатой пирамиды Джосера. Ансамбль пирамид в Гизе (пирамиды Хафра, Менкаура, Хуфу). Конструктивная роль камня и его декоративный потенциал в архитектурных комплексах Древнего Царства. Типы египетских колонн. «Фронтальная статичность» – принцип египетской скульптуры. Монументальная скульптура: Большой Сфинкс; фараоны сидящие и стоящие. Египетский скульптурный портрет (статуя вельможи Ранофера, скульптурная группа с фараоном Менкаурой, статуя фараона Хафра, статуя писца Каи). Скульптура, изображающая слуг и рабов. Рельефы и росписи гробниц и храмов. Канонический характер египетского искусства: монументальность, статичность, геометризм, линейность, симметрия архитектуры и скульптуры.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	1	3

	1. Посещение ГЭ (экспозиции искусства Древнего Египта). Работа с экспонатами, изучение их художественно-стилистических особенностей (эссе «Эволюция мелкой пластики Древнего Египта на примере анализа памятников из собрания Государственного Эрмитажа»).		
Тема 2.4. Искусство Древнего Египта. Среднее и Новое царства	Возобновление строительства пирамид в период Среднего Царства. Усыпальница Ментухотепов в Деир-эль-Бахри как пример памятника, сочетающего черты пирамиды и скальной гробницы. Следование древним образцам как отличительная черта искусства начала Среднего Царства. Новые тенденции в художественной жизни номов Среднего Египта. Усиление реалистических тенденций (литература, живопись). Особенности скульптурных произведений Среднего Царства. Общая характеристика искусства Нового Царства. Архитектонические принципы ансамблей Амона-Ра Луксора и Карнака. Фивы – место погребения фараонов в период Нового Царства. Аллеи сфинксов перед заупокойными храмами. Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Деир-эль-Бахри. Фиванская школа скульптуры и художественного ремесла. Ахетатон - новая столица Древнего Египта. Формирование новых художественных решений в искусстве времени фараона Эхнатона. Особенности искусства позднего времени (11-3 вв. до н.э.). Декоративно-прикладное искусство Др. Египта: стекло, керамика, мебель, художественный металл. Особенности орнамента.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	1. Работа на экспозиции искусства Древнего Египта в ГЭ. Художественное стекло в искусстве Древнего Египта (выполнение зарисовок и составление формализованного описания памятников музейной коллекции).	1	3
Тема 2.5. Искусство Передней Азии (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Персия).	Зиккураты – культовые и научные центры Месопотамии и «визитная карточка» шумерской архитектуры. Скульптура Двуречья: искусство «одного стиля». Рациональное и логическое начала шумерской мифологии. Царский культ и придворный характер ассирийского искусства. Ассирийская демонология в скульптуре (глиптика; духи-хранители шеду в образе крылатых львов). Росписи и рельефы ассирийских дворцов. Нововавилонское искусство. Ворота Иштар. «Висячие сады Семирамиды»: легенды и реальность. Зиккурат Этеменанки. Декоративно-прикладное искусство Междуречья. Особенности глиптики (на примере печатей). Персидское искусство.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Посещение ГЭ, экспозиции искусства Древнего Междуречья. Формализованное	1	3

	описание трех-пяти произведений глиптики (круглых печатей) и выполнение «реплики» печати в материале (глина, пластилин).		
Тема 2.6. Искусство крито- микенской цивилизации	Археологические находки А. Эванса и минойская культура. Архитектура острова Крит: Кносский дворец, дворец в Фесте, вилла в Агиа Триада. Кносский дворец-лабиринт и герои греческих мифов (Дедал, Минотавр, Тесей, Ариадна). Критские фрески (фрески «Коридора процессий», тронного зала, «Принц с лилиями», «Дамы в голубом», «Игры с быком» и др). Критская керамика: стиль камарес и «морской» стиль. Мелкая пластика Крита («Богини со змеями»). Упадок критской цивилизации. Новейшие открытия в области критской культуры и искусства. Памятники микенской культуры. Ахейский дворец-крепость и мифы о циклопах. Дворец-крепость в Тиринфе. Открытия Г. Шлимана: шахтные гробницы и толосы. «Сокровищница Атрея». Львиные ворота. Микенская живопись.	1	-1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Конструктивные особенности ансамблей дворцов-крепостей в Микенах и Тиринфе: составление графических планов ансамблей дворцов-крепостей.	1	3
Тема 2.7. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика	Вазы «геометрического стиля». Дипилонские вазы. Мелкая пластика периода геометрики: основные образы и художественные приемы. Сложение типов древнегреческих храмов: «храм в антах», простиль, амфипростиль, периптер. Древнегреческая ордерная система: дорийский и ионийский ордер. Ансамбль святилища Аполлона в Дельфах. «Ковровый стиль» в керамике. Расцвет чернофигурной вазописи. Основные мастера-вазописцы и их произведения (Эксекий «Дионис в ладье», «Ахилл и Аякс, играющие в шахматы», «Самоубийство Аякса»). Курсы и коры. Развитие древнегреческой скульптуры в период архаики.	1	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Творческое задание: разработка проекта росписи сосуда с соблюдением стилистических особенностей греческой чернофигурной вазописи.	1	3
Тема 2.8. Искусство Древней Греции. Классика.	Ранний период классики: «строгий стиль» в искусстве. Храмы ранней классики: храм Зевса в Олимпии, храм Посейдона в Пестуме. «Эпоха Перикла»: время наивысшего расцвета древнегреческого искусства. Афинский акрополь и его архитектурные шедевры: Пропилеи, Парфенон, Эрехтейон, храм Ники Аптерос. Великие архитекторы и скульпторы: Фидий, Мирон, Поликлет (монументальность, стремление к гармонии, пропорциональность, идеальные	2	1

	<p>образы богов и людей). Мирон «Дискобол», «Афина и Марсий». Пэоний «Ника, спускающаяся с небес». Фризы Парфенона. Краснофигурная вазапись. Мастера-вазописцы: Дурис, Бриг, Евфроний. Расцвет греческого театра. Происхождение, устройство и функции театра в греческом полисе. Эсхил, Софокл, Еврипид – творцы греческой трагедии. Аристофан и античная комедия. Искусство поздней классики: ансамбль святилища Асклепия в Эпидавре. Основные памятники архитектуры поздней классики: памятник Лисикрата, Галикарнасский мавзолей. Творчество Скопаса – воплощение «пафоса» (страсти) в скульптуре. Творчество Лисиппа. Значение классического периода для культуры Западной Европы.</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>1. Основные художественно-стилистические особенности скульптуры греческой классики на примере анализа произведений экспозиции искусства Древней Греции в ГЭ (искусствоведческий анализ произведения скульптуры по выбору студента).</p>	1	3
Тема 2.9 Искусство Древней Греции. Эллинизм	<p>Космополитические идеи А. Македонского. Вавилон – центр новой империи. Синтез греческой и восточных культур. Эллинизм как «мировая» культура. Особенности эллинистического искусства (утонченность, усложненность художественного языка, выражение сложной эмоциональной гаммы душевных переживаний человека, интерес к «крайним» состояниям, экзальтированность). Воплощение данных художественных принципов в скульптуре. Эллинистический скульптурный портрет (портрет Аристотеля, портрет Эпикура, Полиевкт, статуя Демосфена). Эллинистическая живопись («Битва Александра с Дарием»). Гигантомания – черта поздней греческой архитектуры (Фаросский маяк). Строительство новых городов (Александрия Египетская). Новые типы общественных архитектурных зданий (Александрийская и Пергамская библиотеки, Мусейон). Список семи чудес света. Архитектура Пергама как пример ансамбля монументальных сооружений эллинистического столичного центра.</p> <p>Декоративно-прикладное искусство Др. Греции. Ювелирное искусство. Художественная обработка камня: глиптика</p>	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>1. Выявление принципов организации пространства экспозиции искусства Древней Греции в ГЭ (составление плана экспозиции и его описание).</p>	1	3
Тема 2.10.	Общая характеристика, периодизация, влияние на культуру древних римлян. Особенности	2	1

Искусство этрусков	этрусской архитектуры. Особенности этрусского храма и его отличия от храмов Древней Греции. Скульптор Вулка – единственный этрусский мастер, имя которого дошло до наших дней. Скульптурные украшения этрусских храмов. Монументальные терракотовые саркофаги с фигурами умерших как характерный вид этрусской скульптуры. Генезис этрусского скульптурного портрета и его связь с погребальным обрядом. Основные сюжеты, композиция и цветовое решение росписей этрусских гробниц. Декоративно-прикладное искусство этрусков.		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы		
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Выполнение зарисовок этрусских ваз из собрания Государственного Эрмитажа (трех-пяти произведений).	1	3
Тема 2.11. Искусство римской республики	Основание Рима. Рим – город-государство греческого типа. Характерные черты мышления римлян (практицизм, любовь к точным наукам) и художественная культура. Эклектизм римской культуры и его примеры в мифологии, литературе, изобразительном искусстве. Новые конструктивные принципы римской архитектуры (арочно-сводчатые конструкции); новые типы зданий (базилики, амфитеатры, термы, триумфальные арки). Форум Романум. Инженерная архитектура римлян: Аппиева дорога, оборонительные сооружения, акведуки, мосты, клоака Максима, термы. Архитектура жилых домов периода римской республики (Помпеи). Перистильный дом в итальянской трактовке. Четыре стиля стенной живописи. Появление вилл, инсул.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Колонна Траяна и ее «реплики» в европейском искусстве последующих эпох: подбор иллюстративного материала и подготовка доклада к презентации аудитории.	1	3
Тема 2.12. Искусство римской империи	Идеи римского искусства периода империи: императорский культ эпохи принципата и его отражение в художественной культуре. Триумфальные сооружения: арки, колонны, ростры. Гражданские постройки (театр Марцелла). Золотой дом императора Нерона. Приход к власти династии Флавиев. Амфитеатр Флавиев (Колизей) и Пантеон – вершина древнеримской архитектуры. Римский портрет в период империи. Искусство римских провинций во II-III вв. н.э. Архитектурное строительство в Сирии: архитектурные комплексы Баальбека и Пальмиры как пример синтеза древневосточных, греческих и римских художественных традиций. Фаюмский портрет в Египте. Эпоха домината и характерные признаки кризиса античного искусства и культуры в целом (огрубление нравов, низкий уровень грамотности, пессимизм).	2	1

	Возникновение и распространение христианства. Образ мессии в первых жизнеописаниях Иисуса Христа. Римское раннехристианское искусство. Начало эпохи Средних веков. Древнеримское декоративно-прикладное искусство: стекло, керамика, художественный металл. Особенности орнамента.		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Экспозиция искусства Древнего Рима в ГЭ: работа с произведениями скульптуры – составление формализованного описания памятников древнеримским императорам и выявление характерных черты древнеримского скульптурного портрета.	1	3
Раздел 3	Искусство Средних веков. Западная Европа	16	
Тема 3.1. Искусство Западной и Центральной Европы в Средние века. Дороманское и романское искусство	Неравномерность и уникальность развития региональных вариантов средневекового искусства (Западная Европа, Византия, арабо-мусульманский мир). Зависимость направленности искусства и художественных методов от социальной структуры общества. Взаимосвязь средневекового искусства с религиозным мировоззрением. Дороманское искусство. Разрушение античных идеалов. Романское искусство. Христианство как идеологическая основа художественной культуры средневековой Европы. Теоцентризм - доминирующая идея средневекового общества. Символ веры. Аскетический идеал христианского искусства. Первые христианские мученики, их образы в искусстве. Первые типы христианских храмов (базилики, катакомбы, баптистерии, мортирии). Христианский символизм в жизни и в искусстве. Имперсональность искусства. Понятие «романский» и границы его применения. Романское искусство – искусство средневековой Европы в период развитых феодальных отношений. Синтез искусств при ведущей роли архитектуры. Формирование романской архитектуры в X-XI вв. (ранние сводчатые решения, сложение хора с обходом). Проблема архитектурного решения сводчатой базилики как центральная для романских построек. Планировочные, объемно-пространственные и декоративные принципы романских построек. Культовые комплексы как воплощение принципов романской архитектуры. Светское строительство (жилые дома, общественные сооружения). Романская архитектура Франции, Англии, Италии, Германии. Скульптура романского периода. Основные места для размещения монументальной скульптуры: портал, алтарная преграда, престол, кафедра, капители, надгробия. Формирование иконографии романского портала во Франции.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	3	3

	1. Письменный искусствоведческий анализ произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры романского периода (по выбору студента).		
Тема 3.2. Искусство Западной и Центральной Европы в Средние века. Готическое искусство	Готика как вершина Средневековья и конец данной эпохи. Историко-культурная характеристика времени формирования готического искусства: завоевание Константинополя, завершение крестовых походов, триумф папства в XIII в., расцвет университетов и светской словесности, новые моменты в характере религиозности (францисканство). Национальные варианты готики. Готический собор как художественный ансамбль: архитектура, скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство, словесность и музыка. Символика готического собора. Зарождение готической архитектурной системы в церкви аббатства Сен Дени (Франция). Конструктивные особенности готической архитектуры: нервюрный крестовый свод. Ярусная организация здания. Система контрфорсов и аркбутанов. Особенности оформления фасадов. Трансформация всех прочих типов построек под воздействием конструктивных систем готики. Готика как стиль в изобразительном искусстве. Готический натурализм. Иконографические особенности готического изобразительного искусства. Скульптурная декорация готического собора: своеобразие национальных школ. Готический алтарь как синтез скульптуры и живописи. Искусство витража.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Искусствоведческий анализ художественно-стилистических особенностей произведения готического декоративно-прикладного искусства из собрания ГЭ. 2. Подбор иллюстративного материала с его последующей презентацией аудитории на тему «Особенности скульптурной декорации готического собора» (на примере конкретного собора по выбору студента).	4	3
Тема 3.3. Искусство Западной и Центральной Европы в Средние века. Национальные варианты развития готики.	Готическая архитектура Франции (Собор Парижской Богоматери, Собор Нотр-Дам в Лане, Собор Нотр-Дам в Шартре, Собор Нотр-Дам в Реймсе, Собор Нотр-Дам в Амьене, Собор Нотр-Дам в Руане). Светская архитектура средневекового Парижа. Готическая архитектура Германии (Собор в Лимбурге, Церковь Богоматери в Трире, Церковь Елизаветы в Марбурге, Собор во Фрейбурге, Собор в Регенсбурге, Собор св. Петра в Кельне) Готическая архитектура Англии (Собор в Или, Собор в Дерхеме, Собор в Солсбери, Собор в Линкольне, Собор в Питерборо, Собор в Йорке, Собор в Эксетере, Собор в Личфилде) Своеобразие итальянской архитектуры: между западными и восточными художественными влияниями. Наследие готики в искусстве Возрождения и нового времени. Величественная пышность цветовых созвучий и строгая архитектурная композиция в произведениях ДПИ романского и готического периодов. Сущность романского орнамента - сочетание образной выразительности и узорной	2	1

	геометричности. Лиможская выемчатая эмаль. Готический период - усложнение формы и заполняющих её орнаментальных мотивов. Орнамент. Ювелирное искусство и художественный металл готики. Книжная миниатюра		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Составление формализованного описания трех-пяти произведений разных видов декоративно-прикладного искусства готики (и подбор соответствующего иллюстративного материала).	3	3
Раздел 4	Искусство Средних веков. Арабо-мусульманский мир	10	
Тема 4.1. Искусство Средневекового Востока (арабо-мусульманский мир).	Арабское искусство в контексте становления ислама. Святыни Мекки. Кааба. Зарождение михраба как архитектурно формы. Особенности архитектуры арабо-мусульманского мира. Культовые (мечеть, минарет, медресе, мавзолей) и светские (замок, дворец, караван-сарай) постройки. Особенности иерархии видов и жанров искусства в мусульманской традиции. Проблема изображения человека. Искусство каллиграфии. Канонические почерки арабского письма: куфи, насх, насатлик, сульс и др. Искусство Арабского Халифата в период правления династии Омейядов. Арабские завоевания VII-VIII вв. Особенности развития арабской культуры на территории бывших римских и византийских провинций. Мечеть Омейядов в Дамаске (706-715 гг.). Сложение типа колонной (дворовой) мечети. Мечеть Скалы (Купол Скалы) (687-691 гг.) в Иерусалиме как образец центрально-купольной постройки. «Замки пустыни» - резиденции халифов и придворной знати. Декор и монументальные росписи замков (Мшатта и Куссейр Амра в Иордании, Каср аль-Хайр в Сирии). Искусство Арабского халифата в период правления династии Аббасидов и развитие его традиций в XI-XIV вв. Градостроительные особенности Багдада и Самарры (столица в 836-892 гг.). Дворец-замок Ухайдир, дворец Балкувара в самаре: архитектурный образ и особенности внутреннего убранства. Формирование принципов мусульманской орнаментики. Арабеска. Проблема стилистической взаимосвязи с изобразительным искусством сасанидского Ирана. Мечеть Мутаваккиля с минаретом аль-Мальвия. Художественное ремесло в халифате. Распад арабского халифата (конец IX в.), продолжение развития его традиций в X-XIII вв. в искусстве Ирака, Сирии, Месопотамии и других стран.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	6	3

	1. Выполнение зарисовок трех-пяти произведений художественного ремесла арабо-мусульманского мира из собрания ГЭ (художественный металл, люстровая керамика, художественное стекло).		
Зачет		2	
Раздел 5	Искусство Средних веков. Византия.	18	
Тема 5.1. Византийское искусство до X века.	География, хронология, периодизация византийского искусства. Общие категории византийской культуры и искусства. Истоки Византийского искусства; искусство Италии, Греции, Передней Азии и Египта в IV-V веках. Первый расцвет византийского искусства в VI в. Храм св. Софии в Константинополе – главный храм государства. Организация внутреннего пространства, его образная выразительность и символика. Сводчатая архитектура как отражение особенностей восточно-христианского мировоззрения. Светское дворцовое строительство (Большой императорский дворец в Константинополе). Развитие искусства мозаики. Происхождение иконы (богословская концепция иконы, художественные особенности, сходство с фаюмским портретом и отличия от него, техника создания икон). Ранняя иконопись. Спор иконоборцев и иконопочитателей VIII-IX вв. и его отражение в искусстве. Разработка новых иконографических схем после окончательной победы иконопочитателей в 862 г. Утверждение крестовокупольного типа храма в качестве ведущего в византийской архитектуре к IX в. Сложение системы внутреннего оформления крестовокупольного храма. Храм как модель мира. Пространственные зоны и символическая топография храма. Иконография и цветовая символика образов. Особенности иерархии размещения образов и сцен. Важнейшие темы в росписи православного храма.	6	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Идеи исихазма и их воплощение в произведениях византийского искусства (письменное раскрытие содержания понятия и подбор иллюстративного материала с произведениями искусства, демонстрирующими воплощение идей исихазма).	3	3
Тема 5.2. Византийское искусство X-XV вв	Понятие «Македонский ренессанс». Изменение техники иконописания (темпера). Понятие «искусство византийского круга». Включение в него в XI-XII вв. искусства православных славянских стран и стран кавказского региона. Равновесие между христианским спиритуализмом и классической гармонией. Декоративно-прикладное искусство Византии: резьба по кости, производство художественных тканей, книжная миниатюра, искусство эмали. Завоевание крестоносцами Константинополя (1204 г.): разграбление города, разрушение памятников искусства и художественных мастерских. Эмиграция мастеров и широкое распространение византийского искусства на Запад и в славянские государства. Последний	6	1

	великий расцвет византийского искусства (эпоха правления Палеологов). Художественные индивидуальности: Феофан Грек, Мануил Евгеник, Митрополит Иоанн, художник Ангелос. Византийское искусство как отражение православного типа сознания. Значение византийских художественных традиций для развития мирового искусства.		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Икона и фаюмский портрет: черты сходства и существенные отличия (формализованное описание произведений византийской иконописи на экспозиции ГЭ их сравнительный анализ с памятниками фаюмского портрета).	3	3
Раздел 6	Искусство Средних веков. Древняя Русь	26	
Тема 6.1. Искусство Киевской Руси и периода феодальной раздробленности.	Искусство Древней Руси: содержания понятия и вопросы периодизации. Значение принятия христианства для развития русской культуры. Роль христианства, местных дохристианских традиций и художественных связей в сложении древнерусского искусства. Формы художественных связей с Византией: приглашение византийских мастеров и поездки русских в Византию, копирование образцов, привоз произведений. Десятинная церковь Успения Богородицы – первый городской собор в Киеве. Храм св. Софии в Киеве. Грандиозность и единство замысла мозаик и фресок храма св. Софии. Крепостные сооружения Киева: Золотые ворота и надвратная церковь. Архитектурные школы Киевского государства в Чернигове, Смоленске, Полоцке, Новгороде. Софийский собор в Новгороде, 1045-1050 (1052) гг.: особенности плана, конструкции и объемно-пространственной композиции. Остромирово Евангелие как древнейший памятник книжного искусства средневековой Руси. Распад Киевского государства и рост местных очагов культуры и искусства. <u>Искусство Новгорода.</u> Своеобразие новгородской архитектуры: Благовещенская церковь (1103 г.), Никольский собор на Дворище (1113 г.), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119 г.), собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, (1117 г.), Церковь Спаса Нередицы (1198 г.). Особенности художественного образа в новгородской монументальной живописи и иконописи. <u>Искусство Владимиро-Суздальской Руси.</u> Строительство при князе Юрии Долгоруком (церковь Бориса и Глеба в Кидекше (1152), Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (1152)). Правление князя Андрея Боголюбского. Масштабное строительство во Владимире (Золотые ворота, Успенский собор). Церковь Покрова на Нерли - один из самых поэтических памятников древнерусского зодчества. Правление князя Всеволода III Большое гнездо. Строительство Дмитриевского собора, (1190-е гг.). Развитие программы скульптурного декора фасадов. Тема Давида-псалмопевца и Рая, триумфальные сюжеты (А. Македонский),	10	1

	<p>прославление княжеской власти. Живопись Владимиро-Суздальской Руси XII в. Росписи Успенского собора и Дмитриевского собора. Владимиро-Суздальская иконопись. Декоративно-прикладное искусство XI-XII вв.: мелкая пластика, шитье, оклады икон, царские врата, литургическая утварь. Татаро-монгольское нашествие (разорение земель, гибель произведений искусства, исчезновение мастеров). Борьба Новгорода и Пскова с крестоносцами. Ослабление контактов с Византией из-за захвата Константинополя крестоносцами. Подъем национального самосознания и усиление местных, национальных особенностей. Культурный потенциал Руси во вт. пол XIII в.</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	2	3
	1. Памятники архитектуры Древней Руси в Великом Новгороде: разработка экскурсионного маршрута и составление текста экскурсии.		
Тема 6.2. Русское искусство в XIV – XVI вв.	<p>Возвышение Московского княжества и связанные с этим изменения архитектурного облика Москвы. Строительство белокаменного Кремля, сложение Соборной площади как его центра. Спасский собор Андроникова монастыря (до 1427 г.), Успенский собор на Городке в Звенигороде (ок. 1400), Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря (1422) – важнейшие памятники развития раннего московского зодчества. Иконописные школы на Руси. Феофан Грек. Творчество Андрея Рублева и его школы. Тематика духовного совершенствования, нравственного очищения, гармонии и возвышенности. Особенности нового художественного стиля. Росписи Успенского собора во Владимире. Икона «Троица». Дионисий. Фрески Собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря – «умозрение в красках» Дионисия и сыновей. Становление централизованного государства и новые задачи искусства. XVI в. – окончательное сложение ансамбля Московского Кремля. Архитектор Аристотель Фиораванти и возведенный им Успенский собор в Московском кремле. Строительство Благовещенского и Архангельского соборов. Проникновение в древнерусскую архитектуру форм итальянского Возрождения. Грановитая палата – приемная великого князя. Покровский собор (собор Василия Блаженного). Шатровое зодчество. Вопрос происхождения шатра. Преемственность между формами деревянной архитектуры и каменными шатровыми постройками. Церковь Вознесения в Коломенском. Местные архитектурные школы: Новгород, Псков, Ростов, Белоозерье. Генезис иконописи в XVI в. Распространение искусства книжной миниатюры</p>	8	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	2	3

	<p>1. Церковь Вознесения в Коломенском: письменный искусствоведческий анализ памятника архитектуры.</p> <p>2. Памятники древнерусской живописи в собрании ГРМ: разработка экскурсионного маршрута и составление экскурсии.</p>		
<p>Тема 6.3. Искусство России XVII в. и его переходный характер.</p>	<p>Эпоха «смутного времени». Процессы секуляризации общества и их отражение в искусстве: от древнерусской традиции к Новому времени. Памятники шатровой архитектуры (церковь в Медведкове (усадьба кн. Д. Пожарского), «Дивная» церковь в Угличе, Спасская башня Кремля). Теремной дворец в Кремле (Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трефил Шарутин, Ларион Ушаков). Зодчество Ярославля и Ростова. «Дивное узорочье»: стиль «московское (нарышкинское) барокко». Церковь Покрова в Филях («легкая кружевная сказка»); церкви в Троице-Лыкове и в Уборах (Яков Бухвостов). Гражданская архитектура (палаты В. В. Голицына в Москве в Охотном ряду, дом боярина Троекурова, Печатный и Монетный дворы, Сретенские ворота Земляного города (Сухарева башня). Борьба годуновской и строгановской в иконописании. Оружейная палата – ведущий художественный центр Руси. Мастера Симон Ушаков и Гурий Никитин. Парсуна – первый светский портрет: вопросы типологии, судьбы парсунной традиции</p>	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>1. Оружейная палата – ведущий художественный центр Руси: подбор иллюстративного материала с произведениями разных видов декоративно-прикладного искусства.</p>	2	3
<p>Раздел 7</p> <p>Искусство эпохи Возрождения</p>	30		
<p>Тема 7.1. Искусство эпохи Возрождения. Италия. Проторенессанс.</p>	<p>Эпоха Возрождения – поворотный этап в развитии европейского искусства. Антропоцентризм – основа художественного мышления эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм. Общность и специфические особенности южного (Италия, Испания) и северного (Нидерланды, Германия) Возрождения. Искусство – сфера проявления нового отношения человека к миру (антропоцентризм, гуманизм). Эстетизация художественных ценностей Средневековья. Роль итальянских городов в становлении искусства Возрождения. Асинхронность развития видов искусства. Проторенессанс. Живописные школы Флоренции и Сиены. Введение в живопись пластического объема. Творческие индивидуальности: Николо Пизано, Арнольфо ди Камбио (скульптура), Чимабуэ, Дуччо, Каваллини, Джотто, Симоне Мартини (живопись), Буонамико Буффальмакко, Арнольфо ди Камбио, Джованни Пизано (архитектура).</p>	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
1.			

	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	2	3
	1. Пейзажная живопись раннего Возрождения: письменный сравнительный анализ двух произведений (по выбору студента).		
Тема 7.2. Искусство эпохи Возрождения. Италия. Ранний Ренессанс.	Интерес художников к научным проблемам. Человеческое тело как исходный пункт для построения пропорциональных отношений в изобразительном искусстве. Овладение законами перспективы. Филиппе Брунеллески – родоначальник нового направления в архитектуре. Леон Баттиста Альберти – первый теоретик-энциклопедист искусства. Творчество Лоренцо Гиберти. Донателло – реформатор практически всех жанров скульптуры (монументальная свободно стоящая статуя, статуарная пластика, связанная с архитектурным сооружением, сложная алтарная композиция, конный монумент, рельефная пластика). Ученик Донателло Андреа Вероккио. Творчество Якопо делла Кверча. Ренессансная живопись. Возрастание роли живописи в системе искусств. Шедевры Паоло Учелло, Фра Беато Анджелико, Андреа дель Кастаньо. Доменико Венециано – художник, «раскрепостивший» краску; новые представления о роли колорита в картине. Филиппо Липпи – представитель повествовательной живописи. Работы Пьеро делла Франческа: рациональные основания художественного метода. Античная традиция в живописи Андреа Мантенья. Мазаччо – первооткрыватель линейной и воздушной перспективы. Сандро Боттичелли – выразитель эстетических идеалов медийской культуры (античная тема, декоративность, нарядность, лиризм и романтизм образов). Идеи неоплатонизма в живописных образах Боттичелли.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	2	3
	1. Архитектура раннего Возрождения в Северной Италии и в Венеции: составление формализованного описания двух-трех знаковых произведений по выбору студента.		
Тема 7.3. Искусство Высокого Ренессанса: титаны Возрождения.	«Титаны» Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи: ученый, изобретатель, художник, теоретик искусства. Флорентийская мастерская Вероккио в становлении Леонардо как художника. Образы мадонн («Мадонна Бенуа»). Миланский период творчества. Макет конного монумента Франческо Сфорца. Алтарная композиция «Мадонна в гроте». «Тайная вечеря»: эксперимент в технике фресковой живописи. Авторская техника Леонардо в картине «Дама с горностаем». Второй флорентийский период. Вершина творчества - портрет Моны Лизы. Секреты авторской техники «сфумато». Гармонизация образов человека и природы в живописи Рафаэля Санти. Ранний период: «Мадонна Конестабиле»; композиция тондо как символ гармонии. Образ мадонны как «визитная карточка» творчества Рафаэля. «Сикстинская мадонна» - лирика и драматизм образа. Римский период творчества. Монументальная	4	1

	живопись: станцы папы Юлия. Рафаэль – главный архитектор собора святого Петра и главный археолог Рима. Расцвет и кризис идей Высокого Ренессанса в творчестве Микеланджело Буонарроти. Скульптурные шедевры Микеланджело: «Вакх», «Пьета». Монументальная статуя Давида. Скульптурные образы гробницы папы Юлия: замысел и воплощение. Гробница Медичи (флорентийская церковь Сан Лоренцо). Росписи плафона Сикстинской капеллы: базовые ветхозаветные сюжеты. Пластика, динамика и драматизм живописных образов. Алтарная фреска «Страшный суд» - грандиозность живописной композиции и судьба шедевра.		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Архитектурные решения Микеланджело: площадь Капитолия в Риме, ворота Пия, конструктивное решение купола собора св. Петра (подбор иллюстративного материала).	2	3
Тема 7.4. Искусство эпохи Возрождения. Италия. 16 в.	Венецианские колористы. Шедевры живописи Джорджоне («Спящая Венера», «Гроза», «Юдифь», «Сельский концерт»). Расцвет жанра портрета в творчестве Тициана Вечеллио. «Ликующая» Венеция в живописи Веронезе. «Рисунок Микеланджело, колорит Тициана» - тенденция подражательности как принцип изобразительности у Тинторетто. Явление маньеризма как отражение кризиса гуманистических идей в искусстве позднего Возрождения. «Мадонна с вытянутой шеей» Пармиджанино.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Шедевры живописи Джорджоне в собрании ГЭ (письменный искусствоведческий анализ одного из них по выбору студента).	2	3

Тема 7.5. Искусство Северного Возрождения.	<p>Идеи Реформации в Европе 15-16 вв. и образ «человека страдающего» как центральный в искусстве Северного Ренессанса. Искусство Нидерландов. «Гентский алтарь» братьев Губерта и Яна ван Эйков. «Живопись бытовых деталей»: «Мадонна канцлера Роллена», «Портрет супругов Арнольфини» Яна ван Эйка. Постигание духовной сути человека в живописи Рогира ван дер Вейдена, Гуго ванн дер Гуса. Социальные противоречия, мистицизм, средневековый аллегоризм, народный юмор в творчестве Иеронима Босха. Живопись как средство анализа человеческих пороков у Босха («Корабль дураков», «Сад земных наслаждений») и Питера Брейгеля («Слепые»). Брейгель – выразитель бюргерских тенденций в нидерландском искусстве. Пейзажная и жанровая живопись Брейгеля. Немецкие мастера Северного Ренессанса. «Немецкий Леонардо» Альбрехт Дюрер: универсализм творчества, гуманизм идей, аллегоризм художественного языка. Гравюры Дюрера и его живописное наследие. Теоретические трактаты об искусстве. Матиас Грюневальд «Изенгеймский алтарь». Центральные темы творческого наследия Ганса Гольбейна, Альбрехта Альтдорфера, Лукаса Кранаха. Искусство французского Ренессанса. Творчество Жана Фуке. Гуманистические идеи Маргариты Наваррской и основание школы Фонтенбло. Жан Клуэ и расцвет французского придворного портрета. Французская скульптура: Жан Гужон и Жермен Пилон.</p>	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия Изучение художественно-стилистических особенностей памятников искусства Северного Возрождения; искусствоведческий анализ произведений (развитие устной и письменной речи, умений аргументировать собственную позицию и доказывать ее). 1. Символический образ зеркала в живописи Северного Возрождения (эссе).	2	2
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Особенности творчества Лукаса Кранаха Старшего (письменный искусствоведческий анализ произведений из собрания ГЭ).	2	3
Раздел 8	Искусство эпохи барокко. XVII век.	34	
Тема 8.1. Искусство эпохи Барокко. Искусство Италии XVII в. Барокко в архитектуре и скульптуре.	<p>Основные направления и художественные школы XVII в. Барокко. Классицизм. Реализм. Особенности взаимодействия искусств в эпоху барокко. Разрушение ренессансного антропоцентризма, его последствия для художественного творчества. Понятие барочного синтеза. Джованни Лоренцо Бернини – гениальный барочный архитектор и скульптор. Оптические эффекты барокко в архитектуре (парадная лестница Ватиканского дворца). Принцип ансамблевости (площадь собора св. Петра в Риме). Триумфы и падения Бернини-архитектора. Бернини и его главный конкурент Ф. Борромини. Язык барочной пластики в «Экстазе св. Терезы». Бернини как создатель барочного портрета (парадность, декоративность, театрализация).</p>	2	1

	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Триумфы и падения Бернини-архитектора: подбор иллюстративного материала, оформление в презентацию и его представление аудитории.	1	3
Тема 8.2. Искусство Италии XVII века. Живопись.	Болонский академизм и караваджизм. Братья Карраччи: поиски совершенной природы. «Героический пейзаж» Аннибале Карраччи. Реалистические принципы искусства Караваджо: материальность формы, энергия и драматизм образов, особенности светотеневой моделировки. Караваджизм в европейской живописи.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Последователи Караваджо: составление биографического словаря.	1	3
Тема 8.3. Искусство эпохи Барокко. Искусство Испании XVII в.	Придворный и религиозный характер испанского искусства 17 века. Стилистическое своеобразие живописи Эль Греко. Монументализм образов Франсиско Рибальты. Индивидуализм образов Хусепе Риберы. Севильская художественная школа. Творчество Франсиско Сурбарана. Вершина испанского искусства – придворное творчество Диего Веласкеса. Мифологическое и реалистическое, дворцовое и народное в тематике живописи художника. Севильская академия художеств и деятельность Бартоломео Мурильо. Мавританские, ренессансные и народные традиции как базовые особенности испанской архитектуры. Дворец Эскориал – памятник испанского Абсолютизма.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Стилистическое своеобразие живописи Эль Греко (письменный искусствоведческий анализ произведений на экспозиции ГЭ).	1	3
Тема 8.4. Искусство эпохи Барокко. Искусство Фландрии XVII в.	Питер Пауль Рубенс – центральная фигура фламандского барокко. Универсальность таланта и творческая продуктивность художника. Тематика творчества: мифологические, библейские сюжеты, автопортреты, групповые портреты, парадные портреты. «Мир, где нет покоя»: искусство Рубенса как типичное выражение стиля барокко. Жизнеутверждающие основы творчества художника. Творчество Рубенса и пути развития фламандской национальной школы живописи. Расцвет фламандского портрета в творчестве Антониса ванн Дейка. Утверждение бытового жанра и национального колорита в живописи Якоба Йорданса. Жанр натюрморта в	4	1

	искусстве барокко и творчество Франса Снейдерса. Жанровая живопись Адриана Браувера.		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Живопись П.-П. Рубенса в собрании ГЭ: составление маршрута экскурсии и разработка ее содержания.	1	3
Тема 8.5. Искусство эпохи Барокко. Искусство Голландии XVII в.	Историко-культурные особенности голландского искусства XVII века. Национальные мотивы в голландской архитектуре. Голландский реализм. Достижения голландского искусства в станковой живописи. Портретная живопись Франса Халса. Бытовая живопись как ведущая тенденция творчества «малых голландцев». Расцвет жанра реалистического пейзажа в творчестве Якоба ванн Рейсдала. Морские пейзажи (марины) Яна Порселлиса. Анималистическая живопись Альберта Кейпа. Голландский натюрморт – «тихая жизнь»: Питер Класс, Виллем Хеда. Бюргерский быт в картинах Яна Стэна. Интерьерная живопись Питера де Хоха.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Живопись «малых голландцев» в собрании ГЭ: история формирования коллекции (подбор источников по проблеме и их тезисный конспект).	1	3
Тема 8.6. Этическая высота в живописном мастерстве: творчество Харменса ван Рейна Рембрандта.	Рембрандт как вершина голландского реалистического искусства. Новаторство в групповых портретах: «Урок анатомии д-ра Тюльпа», «Ночной дозор». Барочные черты живописи Рембрандта. Рембрандт как вневременной художник. Сюжеты Священного писания. Картины - «философские обобщения». Античная сюжетика Рембрандта. «Портреты-биографии». Техническое мастерство художника: «светозарный цвет». «Заговор Клавдия Цивилиса» и окончательный разрыв художника с публикой.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	1. Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Живопись Рембрандта в собрании ГЭ: письменный искусствоведческий анализ картины «Возвращение блудного сына».	2	3
Тема 8.7. Искусство	Никола Пуссен – создатель классицистического направления в живописи. Художественная программа классицизма в живописи: возвышенная патетика, композиционная	2	1

Франции XVII в.	уравновешенность, линейно-пластические формы, линейный ритм, глубокий колорит. Жанровая иерархия классицизма. Античные темы и герои в живописи Пуссена. Героический пейзаж Пуссена. Система жестов и поз в классицизме. Теория модусов Пуссена. Жанр классицистического пейзажа в живописи Клода Лоррена. Французская архитектура: между барокко и классицизмом. Ансамбль Версальского королевского дворца (Мансар, Лево, Орбэ). Интерьеры Шарля Либрена. Парадный портрет (Филипп де Шампень, Пьер Миньяр, Гиацинт Риго).		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Основные этапы развития французской архитектуры: от барокко к классицизму (подбор иллюстративного материала, его оформление в презентацию и представление аудиторией).	1	3
Зачет.		2	-
Раздел 9	Искусство эпохи Просвещения.	34	
Тема 9.1. Искусство Франции XVIII в.	Влияние идей эпохи Просвещения на развитие западноевропейского искусства XVIII в. Светский характер художественных явлений. Борьба разума и чувства, служение высоким общественным идеалам – основа характеристики просвещенческой личности в искусстве XVIII в. Многообразие стилистических тенденций в искусстве: барокко, классицизм, рококо, просветительский реализм, сентиментализм. Светский характер придворной французской культуры. Стиль рококо. Протеизм рокайльных форм, культ прекрасной наготы, эротизм, чувственность, феминизация. Куртуазная культура в живописи Жана Антуана Ватто. Искусство гедонизма Франсуа Буше. Галантная живопись Жана Фрагонара. Скульптура: Пигаль, Фальконе. Утверждение просветительских идей в искусстве Франции 18 века. Живописная система Жана Батиста Шардена. Скульптура Жана Антуана Гудона.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Работа на экспозиции искусства Франции XVIII в. в ГЭ: письменный искусствоведческий анализ скульптуры Вольтера работы Ж.А. Гудона.	1	3
Тема 9.2. Искусство Италии и Англии XVIII	Венецианский расцвет итальянского искусства. Живопись Алессандро Маньяско и Джованни Батиста Тьеполо (мифологические, исторические сюжеты, декоративные росписи). Синтез барокко и рококо в творчестве Тьеполо. Венецианские пейзажи Франческо Гварди и развитие жанра ведуты. Уильям Хогарт – первый художник европейского Просвещения. Расцвет	4	1

<i>века.</i>	национальной английской школы живописи. Королевская Академия искусства. Джошуа Рейнолдс – живописец и теоретик искусства.		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Одна история о...(составление текста истории по одной из серий жанровых работ У.Хогарта).	2	3
Тема 9.3. Искусство России первой половины – середины XVIII в.: архитектура и скульптура	Реформы Петра I и отражение в искусстве становления абсолютистского государства. Новые черты в архитектуре (ордер, регулярность, симметрия, анфилада); в пластике (новые композиционные приемы и анатомические представления); в живописи (станковая картина, новые законы перспективы). Петербург – новый тип русского города. Деятельность Доменико Трезини (Петропавловский собор, здание Двенадцати Коллегий, Летний дворец Петра). Архитектура загородных ансамблей (Петергоф, Ораниенбаум, Стрельна). Принципы построения и компоненты регулярного сада (боскеты, перголы, партеры, типы фонтанов). Франческо Бартоломео Растрелли - ведущий архитектор елизаветинского барокко. Дворцы Бирона в Митаве и Руентале. Зимний дворец и тема "блока-карэ". Большой дворец в Петергофе, Большой (Екатерининский) дворец в Царском Селе и композиция "блок-галерея". Роль анфилады в структуре интерьера и проблема пространственного иллюзионизма. Смольный монастырь в Петербурге. Принципы золотого сечения в пропорциональной структуре собора. Андреевская церковь в Киеве и особенности пятиглавия Растрелли. Деятельность Саввы Ивановича Чевакинского. Никольский Морской собор. Дмитрий Васильевич Ухтомский - ведущий московский архитектор (ансамбль Красных ворот, колокольня Троице-Сергиевой Лавры). Проект Госпитального и инвалидного домов и принципы организации общественного здания середины XVIII в. Барокко в пластике и проблемы скульптурного портрета. Бартоломео Карло Растрелли (бюсты Петра I, А.Д. Меншикова). Монументальные произведения Растрелли: памятник Петру I и скульптурная группа «Анна Иоанновна с арапчонком». Проект Триумфального столпа в честь Петра I и Северной войны.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Работа на экспозиции искусства XVIII в. в ГРМ. Стилистические черты барокко в скульптурной группе «Анна Иоанновна с арапчонком» работы Растрелли (письменный искусствоведческий анализ произведения).	2	3
Тема 9.4.	Живопись и гравюра петровской эпохи. Иван Никитич Никитин. Портреты цесаревны Анны	4	1

Искусство России первой половины – середины XVIII в.: живопись и гравюра	<p>Петровны и царевны Прасковьи Иоанновны. Поиски взаимодействия образа со зрителем в портретах графа Г.И. Головкина, напольного гетмана, барона С.Г. Строганова. Колористическая гамма полотен Никитина и эмоциональная тональность культуры петровского времени. Освоение мифологического сюжета в живописи Андрея Матвеева («Аллегория живописи», «Венера и амур»). Жанр портрета-картины ("Автопортрет с женой"). Парные портреты И.А. и А.П. Голицыных. Религиозная живопись Матвеева в Петропавловском соборе. Живопись елизаветинского периода. Иван Яковлевич Вишняков (портреты супругов Н.И. и К.И. Тишининых, портрет князя Ф.Н. Голицина в детстве). Буквализм и "наивный реализм" как черты метода русского мастера середины века. Творчество Алексея Петровича Антропова. Камерные портреты А.М. Измайловой, Ф.И. Краснощекова, Т.А. Трубецкой, М.А. Румянцевой. Парадный портрет в творчестве Антропова (портрет Петра III, портрет архиепископа Сильвестра Кулябки). Концепция художника и специфика физиономических особенностей портретов Антропова. Иван Петрович Аргунов. Копирование и версифицирование как типичная черта художественного творчества в XVIII в. (портрет П.Б. Шереметева с собакой). Положительная концепция образа как черта русской живописи середины 18 века (портреты П.Б. Шереметева и В.А. Шереметевой). Зарождение интимного портрета и необходимый уровень взаимоотношений модели и художника (портреты четы Хрипуновых). Методы создания ретроспективного или исторического портрета (портреты Б.П. и А.П. Шереметевых). Искусство как средство утверждения знатности и репутации рода. "Россика" - произведения иностранцев, созданные в России (Иоганн Готфрид Таннауэр, Луи Каравак, Франсуа Жувене, Георг Христоф Грот, Пьетро де Ротари).</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>1. «Россика» XVIII века - произведения иностранцев, созданные в России: выявление характерных стилистических черт живописных произведений в процессе их искусствоведческого анализа.</p>	2	3
Тема 9.5. Искусство России в пол. 18 века: архитектура и скульптура	<p>Классицизм как ведущее направление русского искусства середины-конца 18 века. Классицизм в петербургской архитектуре. Жан-Батист Валлен-Деламот. Здание Академии художеств (в соавторстве с Александром Филипповичем Кокориновым). Гостиный двор, Новая Голландия, Малый Эрмитаж. Основные черты и признаки зодчества раннего классицизма. Деятельность "Комиссии по строительству Петербурга и Москвы". Антонио Ринальди. Проблема рококо в зодчестве. Китайский дворец и Катальная горка в Ораниенбауме. Ранний классицизм в творчестве архитектора (Мраморный дворец, Дворец в Гатчине. Юрий Михайлович Фельтен. Набережные и мосты Петербурга, ограда Летнего сада. Особенности петербургской ветви</p>	4	1

псевдоготики на примере творчества Фельтена - Чесменский дворец и церковь. Иван Егорович Старов. Ранний классицизм - стиль усадеб в Богородицке под Тулой, Никольском-Гагарине под Москвой, в Тайцах под Петербургом. Строгий классицизм в творчестве Старова. Таврический дворец, дворец в Пелле под Петербургом. Градостроительная деятельность Старова (участие в планировке Екатеринослава). Джакомо Кваренги - мастер строгого классицизма. Общественные здания - Академия наук, Ассигнационный банк. Эрмитажный театр. Усадьбы Кваренги. Проблема палладианства. Тема свободно стоящей колоннады - Александровский дворец в Царском Селе и здание Кабинета. Чарльз Камерон. Камеронова галерея и Агатовые комнаты в Царском Селе. Дворец в Павловске. Интерьеры Камерона и стиль братьев Адам в его интерпретации на русской почве. Московская школа классицизма. Василий Иванович Баженов. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве. Проблемы псевдоготики (Царицино). Жилые дома П.Е. Пашкова и И.И. Юшкова. Баженов - теоретик архитектуры. Матвей Федорович Казаков - глава московской архитектурной школы классицизма. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат (Присутственные места) в Московском Кремле, зал Благородного собрания, Голицынская больница. Культовое зодчество - церкви Филиппа Митрополита на Большой Мещанской и Вознесения на Гороховом поле. Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова ("Золотые комнаты") в Гороховском переулке и дом И.И. Барышникова на Мясницкой. Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец. Федот Иванович Шубин. Эволюция портретной концепции Шубина как отражение стилевых тенденций эпохи. Бюсты А.М. Голицына, М.Р. Паниной как явления раннего классицизма. Авторская концепция модели в портретах И.С. Барышникова и И. Г. Чернышева. Романтические тенденции 1790-х гг. Бюсты П.В. Завадовского, А.А. Безбородко, Павла I. Ретроспективный портрет в творчестве Шубина - бюст М.В. Ломоносова. Федор Гордеевич Гордеев. Влияние французской пластики в работе «Прометей». Жанр надгробной скульптуры и его типология. Надгробия Н.М. Голицыной, А.М. Голицыну. Барельефы для Останкина. Иван Прокофьевич Прокофьев. Пенсионерское пребывание в Париже и близость к манере Бушардона ("Актеон, преследуемый собаками"). Произведения малых форм - "Моисей", "Волхов и Нева". Эскизность и ее границы в скульптуре XVIII в. Образы монументально-декоративной пластики (статуя "Волхов" для Большого каскада в Петергофе). Портреты А.Ф. и А.Е. Лабзиных. Михаил Иванович Козловский. Античная тема в творчестве скульптора, ее источники и интерпретация. Идиллическое направление в творчестве скульптора - "Амур со стрелой", "Гименей", "Бдение Александра Македонского". Героические образы Козловского - "Аякс, защищающий тело Патрокла". Аллегорические композиции ("Минерва и Гений художеств"). Памятник А.В. Суворову в Петербурге. Иван Петрович Мартос. Жанр надгробия в творчестве художника. Эволюция от барельефа к объемной скульптуре: Надгробия Н.М.

	Волконской, М.П. Собакиной, Е.С. Куракиной, Е.И. Гагариной. Монументальные произведения Мартоса. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Памятник Ришелье в Одессе. <u>Феодосий Федорович Щедрин</u> . "Спящий Эндимион". Особенности мифологических статуй ("Диана", "Венера"). Монументальные произведения Щедрина - скульптура Адмиралтейства		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. От рококо к раннему классицизму: творчество А. Ринальди: разработка маршрута и составление экскурсии.	2	3
Тема Искусство России вт. Пол 18 века: живопись	9.6. <u>Федор Степанович Рокотов</u> . Эволюция типологических особенностей и стилевая характеристика произведений. Камерный и интимный портрет. Портреты Н.Е. и А.П. Струйских, "Неизвестного в треуголке", "Неизвестной в розовом платье". Однородная социальная платформа и взаимопонимание модели и художника как основа портретной концепции интимного полотна. Колорит и живописная манера. Особенности тяготеющей к монохромности гаммы и колористические эксперименты. Идеальность и автопортретность произведений этого круга. Традиции "улыбчивости" рококо и эмоциональный тонус этого периода. Произведения 1780-90 - х гг. Портреты В.Е. Новосильцевой, Е.Н. Орловой, В.Н. Суровцевой. Нарастание объективного видения. Проблема духовной исключительности. Тип "екатерининской" красоты. Наглядность живописной маэстрии и особенности фактуры. Вопрос о приоритете цвета и светотеневых приемов. <u>Дмитрий Григорьевич Левицкий</u> . Многогранность типологических предпочтений мастера. Парадный портрет ("Екатерина II - законодательница в храме богини Правосудия", "Портрет П.А. Демидова и французский тип портрета дезабилье). Серия "Смольнянок" (воспитанниц Смольного института). Проблема костюмированного портрета - двойного преобразования модели. "Портрет Ф.П. Макуровского в маскарадном костюме" и предромантические тенденции в творчестве Левицкого. "Портрет А.Д. (Агаши) Левицкой. Камерные портреты - "Портрет М.А. Дьяковой". Дань светской тенденции в портретах актрисы Анны Давиа- Бернуцци и графини Урсулы Мнишек. Левицкий и "старые мастера". «Портрет священника» - образец рембрандтесок на русской почве. Левицкий и портретный класс Академии художеств. <u>Владимир Лукич Боровиковский</u> . Роль кружка А.А. Безбородко в становлении художника. Круг заказчиков. Типология портретного наследия мастера. Периодизация его творчества: конец XVIII - начало 1800-х гг и первые десятилетия XIX в. Малоформатный и миниатюрный портрет. "Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке" и "Портрет Д.А. Державиной" как отечественный вариант английского "портрета - прогулки". Сентиментализм в женских образах художника - портреты М.И. Лопухиной, Е.А. Нарышкиной, Е.Г. Темкиной. Роль пейзажа в композиции полотен. Особенности "фарфоровой"	4	1

	<p>гаммы Боровиковского. Жанр парадного портрета - "Портрет князя А.Б. Куракина". Эволюция пластических и колористических особенностей мастера в XIX в. Двойные и семейные групповые портреты сестер А.Г. и В.Г. Гагариных, сестер Е.А. и А.А. Куракиных, "Портрет А.И. Безбородко с дочерьми", "Портрет княгини М.И. Долгорукой". Историческая живопись. <u>Антон Павлович Лосенко</u>. Картины на религиозные темы: "Товий и ангел" и "Чудесный улов рыбы". Произведения "большого исторического рода" - "Владимир и Рогнеда" и "Прощание Гектора с Андромахой". Портретный жанр. "Портрет Ф.Г. Волкова". Роль рисунков Лосенко в педагогической практике Академии художеств. Пейзажная живопись. <u>Федор Яковлевич Алексеев</u>. Пенсионерское пребывание в Италии и увлечение картинами венецианских мастеров А. Канале и Б. Белотто. Первые шаги в изображении "северной Пальмиры". "Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости". Виды южных российских городов Николаева и Херсона. Московские пейзажи Алексеева: "Красная площадь в Москве", "Соборная площадь в Московском Кремле", "Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве". Сценический характер композиций. <u>Семен Федорович Щедрина</u>. Графическое и живописное воплощение пейзажных парков Павловска, Гатчины и ближайших окрестностей Петербурга. "Вид на Гатчинский дворец с Длинного острова", "Каменный мост в Гатчине у площади Конетабля", "Вид в усадьбе П.Г. Демидова Сиворицы под Петербургом", "Пейзаж в окрестностях Петербурга". Работы в технике масляной живописи, акварели и гуаши. Идеализация природы как проявление сентиментализма. Романтические тенденции в произведениях Щедрина</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	1	3
	1. «Русская тема» в живописи отечественных художников-академистов: искусствоведческий анализ одного произведения из собрания ГРМ.		
Раздел 10.	Искусство XIX вв.	40	
Тема 10.1 Искусство Франции. Революционный классицизм. Романтизм	<p>Ж-Л. Давид и возвращение «вкуса к героическому» в европейской живописи. «Клятва Горациев» как программный манифест неоклассицизма. Историзм и мифологизация в творчестве Давида («Смерть Марата»). Образ Наполеона в творчестве художника. Особенности женских портретов. Школа Давида. Л-А. Жироде-Триозон. Смешение черт классицизма и зарождающегося романтизма. А-Ж. Гро как первый художник французского романтизма и его наполеоновская эпопея. Ж.О. Энгр и культ красоты в его творчестве. Противоречивость творческого пути: от романтизма к классицизму.</p> <p>Характеристики французского романтизма: антропоцентричность, портрет как программный жанр. Сближение литературы и живописи. Разрушение жанровой иерархии классицизма.</p>	2	1

	<p>Открытие темы востока. <u>Теодор Жерико</u> – «сын века» и яркий представитель французского романтизма. Романтика наполеоновской эпохи в картине «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку». «Плот Медузы»: история трагедии и ее воплощение в знаменитой картине. Серия портретов сумасшедших: романтический мотив трагедии сломленной души. <u>Эжен Делакруа</u> – вождь французского романтизма. Программа романтизма в картинах «Ладья Данте», «Хиосская резня». Байронические мотивы в творчестве Делакруа («Смерть Сарданапала», «Гяур», «Крушение Дон Жуана»). Колорит картины как выражение драматизма ее содержания. «Свобода, ведущая на баррикады» - гимн французской революции. Восточная тема в творчестве художника («Алжирские женщины в своих покоях», «Еврейская свадьба в Марокко»). Иные представители французского романтизма (Теодор Шассерио, Поль Деларош и его попытка синтезировать романтизм и академизм).</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>1. Живопись французского романтизма в собрании ГЭ: работа на экспозиции, составление плана экспозиции, письменный искусствоведческий анализ трех произведений живописи французского романтизма разных авторов из собрания ГЭ.</p>	1	3
<p>Тема 10.2. Романтизм в Испании, Германии, Англии</p>	<p>Специфика историко-культурной ситуации в Испании на рубеже веков. Ранний Гойя: галантные сцены в духе рококо, парадные женские портреты. Работа над картонами для королевской мануфактуры, получение статуса придворного художника. «Маха одетая» и «Маха обнаженная» как одно из совершенных изображений женской наготы. Симпатии идеалам революционной Франции. Резкий перелом в творчестве: изменение сюжетов и манеры письма. Графическая серия «Капричос». «Сон разума рождает чудовищ»: замысел и объяснение творческого метода. Образы национально-освободительной борьбы в графике и живописи Гойи. «Черная живопись»: ад формы и ад содержания. Эмиграция и последние годы творчества.</p> <p>Германия – родина европейского романтизма. Романтизм как художественный метод. Оппозиция «романтизм – классицизм» в немецком искусстве 19 в. Романтизм как стиль в искусстве. «Я с миром враждовал как мир со мной»: романтический герой против филистерского мира. Мифологизация действительности, обращение к фольклору. Проблема романтического «двоемирия». Культ природы у романтиков. Категория возвышенного в искусстве. Введение принципов контраста, гротеска, стилистической полифонии. Романтическая ирония. Музыка как вершина в иерархии искусств романтизма. <u>Филипп Отто Рунге</u>: поиск яркой индивидуальности и эмоциональности в живописи. Романтическое восприятие природы в творческой концепции <u>Каспара Давида Фридриха</u>. Художники</p>	2	1

	<p>назарейской (Иоганн Фридрих Овербек, Питер фон Корнелиус) и дюссельдорфской (Альфред Ретель) живописных школ романтизма. Течение бидермайера. Поэтика старого провинциального города в творчестве Морица Швинда, Карла Шпицвега, Адольфа Менцеля</p> <p>Кризис идей просвещения в творчестве «дикого швецарца» И.Г. Фюсли. Специфика английского романтизма. Достижения английского искусства в жанре пейзажа. Концепция альбома литографий английских художников «Живописные путешествия». Пейзаж европейских городов в творчестве Ричарда Паркса Бонингтона. Пленэрная живопись Джона Констебла. Романтическая стихия в пейзажах Джозефа Тернера. Интерес к катастрофическим и необычным состояниям природы. «Последний рейс фрегата «Смелы» как национальная ода и прощание со старой Англией. Идея о главенстве цвета в эмоционально-художественном восприятии картины в позднем творчестве Тернера. Возрождение средневекового синтеза рисунка и текста</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы		
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>1. Произведения Каспара Давида Фридриха в собрании ГЭ: история формирования коллекции (письменное изложение основных этапов); письменный искусствоведческий анализ одного из произведений по выбору студента.</p>	1	3
Тема 10.3. Искусство России. пер. пол. XIX в.	<p>Атмосфера патриотического подъёма, связанного с победой в Отечественной войне 1812 г. как предпосылка русского романтизма. Жанр романтического портрета в творчестве А.О. Орловского, О.А. Кипренского, В.А. Тропинина. Неординарная личность и гений как объект романтического портрета (индивидуальность, неповторимость каждого человека, движения мимолётных чувств, мятежная страстность, героическая приподнятость, безысходное одиночество). Детская тема в творчестве русских романтиков. Жанр автопортрета у романтиков (Кипренский, Брюллов). Влияние романтизма на формирование русского пейзажа (творчество С.Ф. Щедрина, М.Н. Воробьёва, М.И. Лебедева). Романтизация морской стихии в живописи И.К. Айвазовского. Связь с традициями Академии художеств как характерная черта русского романтизма. Противоречие черт классицизма и романтизма в творчестве К. П. Брюллова, Ф.А. Бруни, Ф.П. Толстого. Жанр исторической картины («Последний день Помпеи» Брюллова; «Явление Христа народу» Иванова).</p>	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>1. Портреты Брюллова как яркое выражение принципов романтизма в русском искусстве</p>	1	3

	(на примере анализа произведений экспозиции ГРМ, эссе).		
Тема 10.4. Искусство эпохи Позитивизма (вт.пол. XIX в.). Искусство Франции и становление реалистического художественного метода.	Реализм как стиль и метод в искусстве. Реализм – принцип воссоздания жизни в формах «самой жизни». Критический реализм. Доминирующие виды и жанры искусства: проза, живопись, гравюра. Активная социальная критика в произведениях реализма. Борьба художественной интеллигенции против академизма и пошлости буржуазных вкусов. Трудовой человек – новый герой живописи Гюстава Курбе. Типизация и монументализация образа. Вещность и материальность мира как отличительные черты живописи Теодора Руссо. Крестьянский мир, труд как форма бытия человека в концепции творчества Жана Франсуа Милле. «Пейзаж настроения» Камиля Коро. Оноре Домье – живописец современной истории Франции.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Барбизонская школа французского пейзажа: составление краткого биографического словаря основных представителей Барбизонской школы (подбор иллюстраций знаковых произведений).	1	3
Тема 10.5 Импрессионизм как феномен художественной культуры.	Переход от реализма к импрессионизму в искусстве второй половины 19 в. Формообразующие факторы: «крещение светом», знакомство с искусством востока, английскими романтиками. Научные открытия (оптика, химия) и становление импрессионизма. Свобода творчества, пленер, разложение красочного пятна как основные принципы. «Завтрак на траве» Эдуарда Мане в «Салоне отверженных» - начало революции в академической живописи. Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. Эксперименты со светом и воздухом Клода Моне. Выразительность колорита, характерность и острота взгляда картин Эдгара Дега.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. «Сюжет ради живописного тона, а не ради сюжета»: новые задачи живописи в художественной программе Огюста Ренуара (эссе с анализом конкретных произведений из экспозиции ГЭ).	1	3
Тема 10.6. Эволюция импрессионизма : неоимпрессионизм	Трансформации импрессионизма на рубеже 1870-1880-х гг.: изменения образного строя, сюжетов и техники. Пуантилизм: творческая концепция и особенности живописной техники, основные мастера и произведения (Ж. Сёра, П. Синьяк). Творчество Сёра как вторжение в область чистой живописи. Разработка логического метода создания картин, основанного на изучении законов оптики и физиологии восприятия цвета. Геометрическая схематизация	4	1

зм и постимпрессион изм	<p>натурных мотивов. Наложение красочного слоя с помощью мельчайших точек чистого цвета («Воскресная прогулка на острове Гран-Жатт»). Постимпрессионизм: хронологические рамки и особенности явления. Условность термина. Творчество П. Сезанна. Колорит как способ передачи формы в живописи Поля Сезанна. Поиски стабильности и гармонии в художественной системе Поля Сезанна. Приверженность натуре 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»). Концепция цилиндра, шара и конуса в творчестве Сезанна. Сезанн как родоначальник искусства XX века. Влияние импрессионизма на их творчество и неудовлетворенность интерпретаций мира художниками-импрессионистами. Стремление постимпрессионистов к воссозданию целостной картины мира, поиск экспрессивных форм творческого преобразования природы, активизация и символизация художественных средств. Концепция «синтетического искусства» у Поля Гогена. Преодоление реализма, интеллектуализма и эстетизма европейского искусства конца XIX в. путем возвращения к патриархальной жизни и истокам цивилизации. Отъезд на Таити. Мифологизация и поэтизация повседневной жизни и обычаев таитян («Сбор плодов»). Претензии на философские и метафизические размышления («Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?»). Тяготение к монументальной форме, уподобление картины декоративному панно: плоскостность, орнаментальность, музыкальное движение линий, декоративность цвета («Таитянские пасторали»). <u>Винсент ван Гог</u>: личность художника, значение субъективного начала в его искусстве. Картина трудов и дней крестьян как неразрывная часть мироздания, природного и космического коловращения в пейзажах Ван Гога («Сеятель», «Красные виноградники в Арле», «Звездная ночь»). Смысловое значение цвета, напряженность сочетаний ярких, чистых красок, цветовая, фактурная и экспрессивная выразительность мазка. Творчество <u>Анри де Тулуз-Лотрека</u>. Острота социальных характеристик деклассированных персонажей («В кафе»). Ирония и гротеск изображения сцен с участием артистов кабаре: Жанны Авриль, Аристида Брюана, Ша-ю-Као.</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Значение творчества Ван Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека в формировании основных течений живописи начала XX в. (эссе).	1	3
Тема 10.7.	Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи	2	1

<p>Западноевропейская архитектура XIX века.</p>	<p>Наполеона. 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. 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 эклектическому 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. Архитектура модерна как 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. Соотношение интернациональных и национально-романтических идей в развитии стиля. 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).</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	<p>Практические занятия</p> <p>Изучение художественно-стилистических особенностей памятников архитектуры модерна во Франции; искусствоведческий анализ произведений (развитие устной и письменной речи, умений аргументировать собственную позицию и доказывать ее).</p> <p>1. Дезурбанисты и идея города-сада в пер. пол XX века: подбор иллюстративного материала, оформление его в презентацию и представление аудитории.</p>	2	2
	Контрольные работы	-	-
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>1. Природа как основа формирообразования в модерне: выполнение зарисовок характерных декоративных мотивов стиля.</p>	1	3
<p>Тема 10.8. Искусство России вт.пол.</p>	<p>Живопись критического реализма в России. «Бунт четырнадцати» в Академии художеств. Устав Товарищества передвижных художественных выставок. Высокая цель служения своему народу. Принципы доступности и понятности как художественное кредо нового искусства.</p>	2	1

XIX в.: развитие реалистической живописи.	Типичное в индивидуальном: жанр портрета современника в творчестве И.Е. Репина, И.Н. Крамского. Жанр «хоровой картины» в живописи В.И. Сурикова, В.Е. Маковского, И.М. Прянишникова, И.Е. Репина, В.Д. Поленова. Тема социального неравенства в работах Н.А. Ярошенко, К.А. Савицкого, И.Е Репина, А.Е. Архипова.		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Типичное в индивидуальном: жанр портрета современника в творчестве И.Е. Репина (эссе).	1	3
Тема 10.9. Живопись России вт.пол. XIX в.: исторический жанр, пейзаж.	Интерпретация русской истории и русский характер в работах В.И. Сурикова, В.М. Васнецова. Пейзаж как выражение народной души в живописи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, А.К. Саврасова.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Письменный искусствоведческий анализ одного из произведений И.И. Левитана из собрания ГРМ.	1	3
Тема 10.10. Отечественная живопись рубежа XIX – XX веков.	Общая характеристика ситуации в искусстве и художественной жизни России рубежа веков. Доминирующие позиции мастеров старшего поколения реалистической и академической ориентации. Судьбы позднего передвижничества (А. Архипов, С. Иванов, А. Степанов). Эволюция жанровой картины. Образы русской истории в живописи А. Рябушкина. Проблемы «русского импрессионизма» (В. Серов, И. Левитан, К. Коровин). Дальнейшая эволюция импрессионизма в творчестве мастеров «Союза русских художников». Пейзаж И. Грабаря, К. Юона, С. Виноградова, С. Жуковского и др. Ф. Малявин: живописная экспрессия образов народного быта, развитие типа крупноформатной монументально-декоративной композиции. М. Врубель как представитель русского символизма. М. Врубель и проблематика стиля модерн в скульптуре. Эстетическая интерпретация прошлого художниками: В.Э. Борисов-Мусатов, Л.С. Бакст, К.А. Сомов и творческое объединение "Мир искусства". Художественная программа группы "Голубая роза". Приёмы символизма как средство выражения романтического ощущения наступления новой эры (Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юона и др.).	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-

	Самостоятельная работа обучающихся 1. Художественная программа группы "Голубая роза": тезисный конспект основных положений.	1	3
Тема 10.11. Архитектура России XIX века: общий обзор	Архитектура первой четверти XIX века. А.Воронихин. Тома де Томон. А.Захаров. К.Росси. В.Стасов. Завершение формирования ансамблей Санкт-Петербурга (ансамблевое мышление К.И. Росси). Московский ампира: О.Бове. Д.Жиллярди. А.Григорьев. Архитектурный декор: В. Демут-Малиновский и С. Пименов-Старший. Монументально-декоративные ансамбли ампира: Горный институт, Биржа, Казанский собор, здание Главного штаба. Искусство второй четверти XIX века. Кризис монументальных жанров. Неостили: готика, рококо, русский и византийский стили (А.Брюллов, А.Штакеншнейдер, К.Тон и др.) О. Монферран. Исаакиевский собор: история создания, программа и осуществление. Архитектура вт. пол XIX в. «Национальный стиль» в контексте эклектики (Гартман, Ропет и др.), Технические нововведения в строительной практике и возникновение новых типов сооружений (Монигетти. Померанцев).	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Монументально-декоративные ансамбли ампира: Горный институт, Биржа, Казанский собор, здание Главного штаба. Разработка маршрута и текста экскурсии.	1	3
Тема 10.12. Архитектура модерна в России.	Архитектура петербургского модерна. Наиболее типичные памятники: Дом компании «Зингер» на Невском проспекте (П. Ю. Сюзор), магазин Елисеева (Г. В. Барановский), гостиница «Астория» (Ф.И. Лидваль). Витебский вокзал (Бржозовский С. А.). Понятие «северный модерн» и его особенности. Особняк Рябушинского и Держинской (Ф. О. Шехтель), особняк Миндовского (Л. Н. Кекушев), доходный дом М. В. Сокол (И. П. Машков).	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Архитектурные образцы петербургского модерна: подбор иллюстративного материала и его оформление в презентацию.	1	3
Раздел 11.	Искусство XX – XXI вв.	34	
Тема 11.1 Основные течения модернизма: фовизм,	Истоки искусства XX века: научные открытия, новые философские системы, Первая Мировая война. Художник как разрушитель созданных обществом пут. Подрывная и освободительная функция искусства. Разрушение мимесиса и отказ от катарсиса в искусстве. История и значение термина «авангард». Понятие авангардной стратегии. Основные художественные практики авангарда и этапы. Выставки как основа художественного процесса. Манифесты и	4	1

<p>экспрессионизм, футуризм, кубизм.</p>	<p>художественная деятельность. Новый тип художника – «художник играющий». Фовизм во Франции. Основные участники движения, выставки и художественная практика. Живописная система фовизма. Творчество А.Матисса. Ориентализм Матисса. Позднее творчество художника. Экспрессионизм в Германии. Группы «Мост» и «Синий всадник». Интернациональный состав группы «Синий всадник». Манифесты и художественная деятельность. История термина и этапы развития кубизма: аналитический, синтетический, декоративный. Творчество П. Пикассо, этапы его развития. Скульптура, графика, прикладные формы в искусстве Пикассо. Футуризм в Италии. Роль манифестов и деклараций, их соотношение с художественной практикой. Теория живописного, скульптурного, литературного, архитектурного футуризма. Футуризм в кино и фотографии. Творчество основных представителей. Политика и футуризм. Связь итальянского футуризма с другими движениями авангарда.</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	1	3
<p>Тема 11.2 Искусство в период социальных и политических потрясений. Рождение контркультурных практик: дадаизм, сюрреализм. Кризис авангардной стратегии.</p>	<p>1. Политика и футуризм (эссе). Искусство, война и революции. Рождение контркультуры. Происхождение термина «дада». Дадаизм в США и Швейцарии. Протодада в Нью-Йорке. М. Дюшан и его группа. Дада в Швейцарии и Германии. Триумф дада в Париже. Сближение дада и сюрреализма. Радикализм дада, использование объектов и фотографии. Манифесты и их лексическая природа. Литературный дадаизм. Влияние психоанализа на практику автоматического письма. Принципы художественного нигилизма. Реакция искусства и архитектуры на военные потрясения. Кризис авангардной стратегии. Расширительная трактовка термина. Примирение авангарда с неоклассикой. Торжество Арт деко – выставка декоративного искусства в Париже 1925 года. Роль и значение Парижской школы. Метафизическая живопись в Италии: группа «Валори пластици» и метафизическая живопись Де Кирико. Движение «Новая вещественность» в Германии. Неоклассика и экспрессионизм. Творчество художников военного поколения: О.Дикс, Г.Гросс, М. Бекман. Архитектура Арт-деко и неоклассицизма. Теория и практика архитектуры европейского функционализма. Роль Баухаса в продвижении новых идей в архитектуре и дизайне. Ле Корбюзье, В. Гропиус, Ф.Л.Райт. Л. Мис ван дер Ройэ. Скульптура Арт деко. Авангардные практики и скульптура: Г.Мур, К.Бранкуси, Н.Габо и Н. Певзнер.</p>	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-

	Самостоятельная работа обучающихся 1. Авангардные практики и скульптура: Г.Мур, К.Бранкуси, Н.Габо и Н. Певзнер: письменный искусствоведческий анализ одного из скульптурных произведений.	1	3
Тема 11.3 Модернизм в отечественной художественной культуре: «Бубновый валет», лучизм, супрематизм.	“Бубновый валет” и проблема русского сезаннизма. Тяготение к яркой чувственной энергии, брутализму пластической формы. Примитивистское начало в ранних произведениях художников “Бубнового валета”, их соприкосновение с крестьянским и городским фольклором. Крупные мастера “Бубнового валета”: П.Кончаловский, И.Машков, А.Лентулов, А.Куприн, Р.Фальк. Особая позиция М.Ларионова и Н.Гончаровой, положившая начало новым выставочным объединениям “Ослиный хвост” и “Мишень”. “Провинциальные”, “солдатские” серии Ларионова как новое явление живописной культуры и как авангардная манифестация. Лучизм. Творчество К. Малевича. Ассимиляция и преодоление уроков импрессионизма, постимпрессионизма, примитивизма, кубизма. Особенности программы Малевича: крайняя степень отрицания искусства в его общепринятом понимании; бунт авангардного менталитета против “природы” и эстетической субъективности. Символические смыслы представления “Победа над солнцем” От апологии “зауми” к логическому радикализму “Черного квадрата” . Выставка “0.10” (1915) и манифест супрематизма. Супрематические ” изобретения" Малевича. Геометрическая абстракция - проект “перекодировки” мира, утверждение новой универсальной формулы бытия.	4	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Парадоксы футуристических устремлений в “заумном реализме” К. Малевича (эссе).	2	3
Тема 11.4 Модернизм в отечественной художественной культуре: аналитическое искусство П. Филонова, абстракции В. Кандинского, экспрессионизм М. Шагала, традиции и	Раннее творчество П. Филонова. Философские умонастроения Филонова: между эсхатологией и пророческими чаяниями “Мирового расцвета”. Истоки мифотворчества Филонова. Воздействие модерна и символизма, близость поэзии футуризма (В. Хлебников). Стержневая символическая коллизия его искусства - современный человек в кровной связи с природной органикой, языческим прошлым, христианской идеей и в его устремленности к социальной утопии “общего дела”. Понимание творчества как высшей формы познания мира и самопознания личности. Сложение методологии “аналитического искусства”. Творчество В.Кандинского. Его истоки: импрессионизм, модерн и символизм. Приобщение к традиции германского романтизма. Примитивистские элементы в работах 1900-х гг. Кандинский “Синего всадника”. Теоретические разработки (“О духовном в искусстве”). Первая половина 1910-х гг. - “импресии”, “импровизации” и “композиции”: разные ступени художественно-философского обобщения в абстрактной картине. Экспрессионистический вектор в живописи первой половины 1910-х гг. Шагал и “парижская школа”. Абсурдизм, “философский гротеск” Шагала	4	1

новации в живописи К.С. Петрова-Водкина.	как форма саморефлексии художника.		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся	1	3
	1. Примитивистские элементы в работах 1900-х гг. Кандинский “Синего всадника”: письменный искусствоведческий анализ одного произведения (по выбору студента).		
Тема 11.5 Советский авангард 1920-х гг.: архитектура, живопись, скульптура.	Трансформации художественной культуры, реформирование художественного образования. Художественные объединения и группировки, как определяющий фактор социально-культурного и экономического функционирования изобразительного искусства в СССР 1920-х годов. АХРР (Ассоциация художников революционной России (1922-1932), с 1928 года – Ассоциация художников революции) как организационное образование и художественное движение. Декларация преемственной связи с передвижничеством, ассимиляция элементов русского импрессионизма. Политизированный характер деятельности. Лозунг «героического реализма» в борьбе АХРР за гегемонию в художественной жизни страны. Старшее (А.Архипов, В. Бакшеев, И.Бродский, С. Малютин, П. Радимов, К. Юон и др.) и младшее (Ф. Богородский, М. Греков, Е. Кацман, В. Перельман и др.) поколения. АХРР и сложение жанровой типологии советской “тематической картины”, впоследствии «канонизированной» официальным искусством СССР. Молодежные творческие объединения: московское Общество станковистов (ОСТ), 1925-1931 (П. Вильямс, К. Вялов, А. Дейнека, С. Лучишкин, Ю.Пименов; А. Гончаров, Н. Купреянов, А. Лабас, А. Тышлер, Д. Штеренберг и др.). В. Татлин. «Летатлин» (1928-32) и «Башня III Интернационала». Символика «Башни», ее формотворческие и конструктивные особенности. Н. Пунин о «Памятнике III Интернационала. Конструктивизм. План реконструкции столицы А.Щусева. Проектирование и первые опыты строительства городов “социалистического типа”. Веснины, идея застройки новых кварталов Новокузнецка. Градостроительное решение Новомосковска, “Днепрогэс”, новый город Запорожье. Архитектура рабочего клуба - одна из основных тем зодчества 1920-х гг. Проекты и соответствующие сооружения Весниных, И.Голосова, И.Леонидова. Творческие проекты М. Гинзбурга и их воплощение.	2	1
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
		Самостоятельная работа обучающихся	1
	1. План реконструкции столицы А. Щусева: проект и воплощение (письменный сравнительный анализ).		
Тема 11.6	Искусство периода Великой Отечественной войны. Актуализация агитационно-массовых форм	4	1

Отечественное искусство середины XX – начала XXI века: основные векторы развития	<p>творчества. Политическая карикатура, плакат, Окна ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза). Фронтные зарисовки. Борьба с «импрессионизмом», «космополитизмом» «формализмом», «натурализмом», «безыдейностью» и «аполитичностью» в искусстве и искусствоведении. Создание Академии художеств СССР (1947) и ее роль в подобных процессах. «Теория бесконфликтности» и бытовой жанр (С.Григорьев, Ф.Решетников, А. Лактионов и др.). «Письмо с фронта» А. Лактионова (1947). Характерные сюжеты в тематической картине: воспоминание о войне, «красота мирного труда», «общественное собрание», «общественный праздник», сцены отдыха после «трудового дня», образ «счастливого детства» и др. (П. Кривоногов, Кукрыники, Ю. Непринцев, С. Рянгина, Т. Яблонская). Постепенная либерализация художественной политики после смерти И. Сталина, преодоление стереотипов сталинского соцреализма. Атмосфера «оттепели» в искусстве. Знакомство с искусством авангарда первой трети века и современным западным искусством. «Суровый стиль» (1957-1962) как воплощение поисков нового стиля в искусстве. Четыре поколения художников. Рубеж 1950-60-х гг.: поколение романтиков и мистиков (Э. Белютин, Н. Вечтомов, Ф. Инфантэ, Ю. Злотников, Л. Крапивницкий, Л. Нуссберг, В. Слепян, А. Тяпушкин, Б. Турецкий, В. Юрлов). Спонтанность и самобытность их творчества. Середина 1960-х: поколение экспериментаторов, создателей жестких структур (Э. Булатов, В. Колейчук, Д. Плавинский, Ф. Платов, М. Шварцман). Начало 1970-х: появление «эстетствующего» поколения (В. Немухин, М. Чернышев, Э. Штейнберг). 1980-е гг.: сторонники индивидуальной мифологии, создатели набора собственных метафор. Московская метафизическая школа живописи. В. Вейсберг, Д. Краснопевцев, Д. Плавинский, Б. Свешников, М. Шварцман, Э. Штейнберг. Московская группа «Художники Сретенского бульвара» (Э. Булатов, Олег Васильев, И. Кабаков, Э. Неизвестный, А. Пивоваров, Ю. Соколов, Ю. Соостер, В. Янкилевский). Индивидуальные особенности творчества М. Рогинского. Соц-арт. Лидеры соц-арта: В. Комар и А. Меламид, Л. Соков, А. Косолапов, Б. Орлов, Р. Лебедев, Д. Пригов, группы «Гнездо», «Мухоморы». Особенности жанровой системы. Исчерпанность творческого потенциала соц-арта к середине 1980-х гг. Новейшие тенденции в искусстве 1990-х – 2000-х.</p>		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>1. Специфика языка соц-арта: сознательная эклектика, цитирование форм модернизма и соцреализма, ироничность, абсурдизация, провокационность высказывания (раскрытие принципов на примере анализа конкретных работ).</p>	1	3
Тема 11.7 Зарубежное	<p>Особенности развития послевоенного авангарда. Эксплуатация форм и методов довоенных авангардных направлений. Компромисс авангарда и его исчерпанность. Поздний сюрреализм и</p>	4	1

искусство и архитектура 1950-1980-х гг.	коммерция. Развития экспрессивной и конструктивной абстракции в США и Европе. Развитие живописи действия – ташизм в творчестве Дж. Поллока и Ф. Клайна. Минималистические формы живописной абстракции в творчестве М.Ротко и Б. Ньюмана. Наивное искусство и профессиональные художники: рождение «арт брю». Зарождение поп-арта в Англии и США. Основные принципы поп-арта и его главные представители. Выход художника в пространство жизни, создание арт-объекта и пространственных инсталляций. Иконография поп-арта, использование языка рекламы. Визуальный и смысловой коллаж. Новые технологии тиражированного искусства. Использование возможностей фотографии и кино. Поп-арт в Великобритании, Америке и Японии. Роль Э. Уорхола в продвижении новых приемов и форм деятельности. Ведущие мастера поп-арта периода его расцвета. Архитектурные школы послевоенной Европы и Америки. Проблема уникального и массового строительства. Новые технологии и урбанистика. Взаимодействие архитектуры и дизайна. Роль проектирования в создании единой среды «обитания». Возрастающая роль уникального архитектурного объекта и архитектурной теории. Понятие и содержание термина «постмодернизм». Новые стратегии художественной деятельности. Роль теории в художественной практике. Модификации поп-арта: гиперреализм, искусство среды: инсталляция и инвайромент. Выход за границы поп-арта. Процессуальные формы искусства: искусство действия, флуксус, хепенинг и перформанс. Теория и практика Й. Бойса. Его теория «социальной пластики». Искусство и политика. Молодежная контркультура. Концептуализм и роль саморефлексии художника. Теория и практика концептуализма. Тексты и объекты Дж. Кошута. Понятия артефакта и концепта. Искусство как текст: леттризм. Перформанс и видео-арт. Новые технологии и искусство. Овладение природным пространством: ленд-арт. Оптические и кинетическое искусство. Психоделическое искусство и молодежная субкультура.		
	Лабораторные работы	-	-
	Практические занятия	-	-
	Контрольные работы	-	-
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Новые технологии и искусство (эссе).	1	3
Защита рефератов. Дифференцированный зачет			
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)			
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)			
Всего:	276		

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете № 30 гуманитарных дисциплин для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы обучающихся.

Перечень основного оборудования: ПК с подключением к сети Интернет, видеопроектор, аудиосистема и интерактивная доска, шкаф для учебных пособий, учебные столы, стулья.

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий.

Перечень программного обеспечения: Skype, Zoom, Vk, ОК, Viber, WhatsApp, Microsoft point.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека online» и электронной базой ВШНИ - ВЭБР.

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. *Ильина Т.В.* История отечественного искусства: от Крещения Руси до начала Зтысячелетия. Учебник для бакалавриата. – 6-е изд., перераб. – М.: Юрайт. 2015. – 501 с.
2. *Ильина Т.В.* История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для бакалавриата. – 7-е изд., перераб. – М.: Юрайт. 2019. – 330 с.
3. *Ванюшкина Л.М., Дракина И.К., Куракина И.И., Тихомиров С.А.* История искусств в образах, фактах, вопросах. Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I. / Научн. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2016. – 186 с.
4. *Ванюшкина Л.М., Дмитриева Л.В., Дракина И.К., Куракина И.И., Тихомиров С.А.* История искусств в образах, фактах, вопросах. Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II. / Научн. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2017. – 183 с.
5. *Ванюшкина Л.М., Дмитриева Л.В., Куракина И.И., Тихомиров С.А.* История искусств в образах, фактах, вопросах. Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть III. – СПб.: ВШНИ, 2017. – 152 с. (ВЭБР)

Дополнительные источники:

1. Андрей Рублев / Г.В. Попов.-М.: Арт-Родник, 2002
2. Большой энциклопедический словарь изобразительного иск-ва в 9-ти т.Т.9/Власов В.,2008
3. Дионисий “живописец пресловущий” к 500-летию росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. / ГТГ. -М.: Северный паломник, 2002
4. Искусство Древнего Египта / М.Э. Матье. - СПб.: Коло, 2005
5. История архитектуры. В 2-х т. / О.Шуази.-М.: В. Шевчук, 2005
6. История искусства всех времен и народов. В 3-х т. / К Вёрман.-М.: АСТ, 2003
7. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С. Колпакова.- СПб.: Азбука-классика, 2004
8. Краткая история искусства / Н. Дмитриева.- М.: Галарт, 2004

9. Мировая художественная культура. Древние цивилизации: Тематический словарь/ М.А. Гузик.-М.: Крафт, 2004
10. Мировая художественная культура. История искусства Китая / М. Кравцова.-СПб.: Лань, 2004
11. Памятники мировой художественной культуры. 8 томов. – М.: Искусство, 1984-1989Традиционное искусство Востока: Терминологический словарь / Н.А. Виноградова.- М.: Эллис Лак, 1987
12. Русские иконы / Н. Будур.- М.: Олма-Пресс, 2004
13. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник / ред.Раздольская В.И.-М.: Сварог и К.,2003

Интернет-ресурсы:

- <http://www.louvre.fr/> - официальный сайт музея Лувр, Париж
<http://www.artic.edu/> - официальный сайт Института искусств, Чикаго
<http://www.metmuseum.org/> - официальный сайт Музея Метрополитен, Нью-Йорк
<http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/> - официальный сайт Музея д'Орсэ, Париж
<http://www.nationalgallery.org.uk/> - официальный сайт Национальной галереи, Лондон
<http://www.hermitagemuseum.org/> - официальный сайт Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург
<http://rusmuseum.ru/> - официальный сайт Государственного Русского музея, Санкт-Петербург
<http://www.tretyakovgallery.ru/> - официальный сайт Государственной Третьяковской галереи, Москва
<http://www.arts-museum.ru/> - официальный сайт Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва
<http://smallbay.ru>
<http://classical-painting.ru>
<http://icon-art.info>
<http://dionisy.com>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;	<ul style="list-style-type: none"> • Аргументированное обоснование значимости роли профессии художника традиционного прикладного искусства в развитии современного социума (приведение 3-5 фактов, аргументов, подтверждающих собственную позицию). • Стремление к саморазвитию и формированию профессионального уровня в процессе изучения истории искусств (работа со специальной литературой – знакомство с 3-5 дополнительными источниками по каждой изучаемой теме; тезисное изложение основного материала; владение специальной терминологией)
ОК-2. Организовывать собственную	<ul style="list-style-type: none"> • Постановка цели, задач, выделение объекта

<p>деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;</p>	<p>и предмета исследований в области истории искусств.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработка последовательности (основных этапов) выполнения профессиональных задач. • Сравнительный анализ эффективности и качества проделанной работы с установленными показателями (аргументированное изложение достоинств и недостатков).
<p>ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Поиск информации (дополнительной литературы) в области искусства, необходимой для решения профессиональных задач (различения произведений искусств по эпохам, странам, стилям, направлениям, школам) – не менее 5-7 источников по заданной теме, проблеме, вопросу. • Анализ и оценивание (высказывание обоснованных суждений) информации в области искусства, необходимой для решения профессиональных задач (различения произведений искусств по эпохам, странам, стилям, направлениям, школам): тезисное изложение основного содержания, идей; аргументированное (3-5 фактов) высказывание суждений о необходимости, значимости, достоинствах и недостатках найденной информации.
<p>ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Работа со специальной литературой с целью повышения собственного культурного уровня (знакомство с 3-5 дополнительными источниками по каждой изучаемой теме; тезисное изложение основного материала; владение специальной терминологией); • Посещение текущих выставок и экспозиций, анализ их организации и содержания; • Аргументированное обоснование (3-5 фактов, аргументов) своей позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому.
<p>ОК-11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Владение основными понятиями истории искусств в объеме не менее изученного материала дисциплины; • Представление о ключевых этапах развития мирового и отечественного искусства (связное и аргументированное изложение их последовательности, общей характеристики, основных мастеров и знаковых произведений). • Привлечение знаний истории искусств при создании проектов изделий традиционного прикладного искусства (аргументированное обоснование выбора темы, мотивов, сюжетов).
<p>ПК-1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подбор изобразительного материала по заданной теме с привлечением дополнительных источников информации (книг, сайтов) в

<p>декоративно-прикладного и народного искусства;</p>	<p>количестве не менее 5-7.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Умение ориентироваться в стилистических особенностях произведений архитектуры, скульптуры, живописи разных эпох (определение автора, эпохи, стиля представленного произведения по формально-стилистическим признакам); • Привлечение знаний истории искусств при создании проектов изделий традиционного прикладного искусства (аргументированное обоснование выбора темы, мотивов, сюжетов).
<p>ПК-1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Грамотное (без синтаксических, стилистических ошибок) и красиво (связное, логичное) изложение своих наблюдений, умозаключений в процессе устного и письменного общения при анализе художественно-стилистических особенностей произведения искусства конкретного периода; • Связное и логичное изложение основных этапов развития мирового искусства; • Аргументированное (3-5 фактов) обоснование собственной позиции в отношении художественной ценности конкретных произведений мирового искусства.