

Правительство Российской Федерации
РАЖВиЗ Ильи Глазунова
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
**«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»**
(Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова)

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА и КУЛЬТУРЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Пермь
2022

**УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ и ЗОДЧЕСТВА
Ильи Глазунова»
(Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова)**

Кафедра истории искусств и гуманитарных дисциплин

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА и КУЛЬТУРЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Специальность:	54.05.02 Живопись 54.05.04 Скульптура
Профиль подготовки:	Станковая живопись Скульптура
Квалификация (степень) выпускника	Специалист
Форма обучения	очная

Пермь
2022

Автор-составитель:

Мартынов Игорь Николаевич, доцент, кандидат искусствоведения

Рабочая программа по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 (071001) Живопись, профилю подготовки Станковая живопись, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 13 » августа 2020 г. № 1014; по специальности 54.05.04 Скульптура, профилю подготовки Скульптура, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 13 » августа 2020 г. № 1018; с учётом Профессиональных стандартов:

- 01.001- "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326)
- 01.003 - "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный N 52016)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории искусств и гуманитарных дисциплин

Протокол от « 03 » ноября 2022 г. № 4 .

Заведующий кафедрой истории искусств
и гуманитарных дисциплин

А.П. Крохалева

Согласованно:

Заведующий кафедрой живописи и композиции

Т.Т. Нечеухина

Заведующий кафедрой скульптуры

И.И. Сторожев

Преподаватель

И.Н. Мартынов

Рабочая программа утверждена на заседании Учёного совета

Протокол от « 20 » декабря 2022 г. № 11 .

Директор

А.А. Мургин

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов программы	Стр.
1. Цели и задачи дисциплины.	4
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами основной образовательной программы (профессиональные действия, компетенции, знания и умения).	4
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.	6
4. Объем дисциплины.	6
5. Содержание дисциплины. Образовательные технологии.	7
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.	16
7. Фонд оценочных средств.	17
8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий.	25
9. Описание материально-технической базы.	26

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Опыт подготовки выпускников и современные требования, определяемые ФГОС призывают к совершенствованию и актуализации содержания рабочих программ всех дисциплин.

Целями освоения студентами дисциплины "История зарубежного искусства и культуры" являются:

1. Знакомство с процессом познания мира через искусство, как отражения культуры человеческого общества и его эстетических представлений, с помощью конкретных художественных образов.
2. Изучение основных закономерностей развития зарубежного искусства, специфики основных стилистических направлений и художественных школ, трансформации художественных образов в истории зарубежного искусства.
3. Формирование представления об истории искусств как неисчерпаем источнике творчества для многих выдающихся творцов в области всех видов искусств.

Для достижения целей определены **задачи**:

- 1) познакомить с историей развития зарубежного искусства;
- 2) познакомить с содержанием и основной проблематикой зарубежного искусства, ключевыми этапами его эволюции;
- 3) познакомить с временными характеристиками и периодизацией мировой культуры;
- 4) показать зависимость искусства от социального заказа общества;
- 5) познакомить студентов с творчеством ведущих мастеров основных национальных школ и на их примере смены стилей и типов художественного мышления, их взаимовлияние, утверждение во времени, взлеты и угасание

2. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

2.1. Результаты освоения образовательной программы.

Для успешного выполнения профессиональных трудовых действий:

- 2.1.1. Пропагандирование роли искусства в развитии общества;
- 2.1.2. Отражение влияние исторических событий на развитие искусства в собственной творческой деятельности.

2.1.3. Осуществление аргументированного анализа отечественных и зарубежных образцов художественных произведений, оценивание их эстетического уровня.

2.1.4. Использование знаний о творчестве выдающихся мастеров искусства в разработке замысла собственного произведения.

2.2 Студент должен овладеть компетенциями и быть способен:

УК-1. Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-4. Осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке РФ и иностранном языке.

УК-5. Воспринимать межкультурное разнообразие общества с социально-историческом, этическом и философском контекстах

ОПК-5. Применять принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

2.3. Результаты обучения по дисциплине

Основой формирования и совершенствования компетенций являются знания и умения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать	Компетенции / занятия	Уметь	Компетенции / занятия
<p>З-1 основные принципы критического анализа</p> <p>З-2 как разбивать на составные части, интерпретировать информацию, связывать факты и события</p> <p>З-3 способы постановки цели</p> <p>З-4 основные принципы художественного анализа произведений изобразительного</p>	<p>УК-1</p> <p>Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию</p>	<p>У-1 применять системный подход для решения поставленных задач</p> <p>У-2 демонстрировать последовательность мышления</p> <p>У-3 оформлять рефераты по определенной тематике</p> <p>У-4 извлекать и систематизировать</p>	<p>УК-1</p> <p>В-1 навыками поиска необходимой информации</p> <p>В-2 способность к обобщению, анализу, восприятию</p>

искусства	действий	информацию из разных источников У-5 классифицировать информацию о зарубежной живописи и скульптуре различных эпох	информации, постановке цели и выбору путей её достижения В-4 навыками работы с научно-методической литературой, отбором и систематизацией культурно-исторических фактов и событий В-6 навыками разработки концепции, построения гипотезы, составления плана проведения исследования по истории зарубежного искусства
З-1 методы работы с научной литературой; методы сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников в	УК-4 Способен работать с научной литературой,	У-1 работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и	В-1 навыками работы с научной литературой; методы

<p>сфере изобразительного искусства</p> <p>З-2 основные концепции и теоретические исследования по мировому искусству</p> <p>З-3 методы анализа и классификации концептуальных и теоретических исследований по мировому искусству</p> <p>З-4 методику проведения лекций, бесед, дискуссий на профессиональные темы</p> <p>З-5 методы подготовки докладов и сообщений на профессиональные темы</p>	<p>собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников, участвовать в научно-практических конференциях, готовить доклады и сообщения, защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий</p>	<p>интерпретировать информацию из различных источников в сфере изобразительного искусства</p> <p>У-3 находить и систематизировать информацию об оценке произведений станковой живописи в искусстве России и зарубежных стран различных периодов</p> <p>У-5 использовать искусствоведческие термины в докладах и сообщениях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов</p> <p>У-11 самостоятельно интерпретировать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или собственной поисковой деятельности в сфере изобразительного искусства</p>	<p>сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников в сфере изобразительного искусства</p> <p>В-2 навыками представления результатов исследования в форме доклада, реферата</p> <p>В-3 техниками презентации и результатов исследования в области изобразительного искусства и в связи с другими видами искусства</p> <p>В-7 способностью понимать роль искусства в развитии</p>
--	--	--	---

		<p>посредством сети Интернет</p> <p>У-12 применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности</p>	<p>общества</p> <p>В-8</p> <p>способность отразить влияние исторических событий на развитие искусства в собственной творческой деятельности и</p> <p>В-9</p> <p>способность оценивать достижения искусства и художественной культуры на основе знаний исторического процесса развития общества</p> <p>В-10</p> <p>способность оценивать художественное произведение или явление в современном изобразительном искусстве и художествен</p>
--	--	--	--

			<p>НОМ творчестве В-1 способностью общаться с аудиторией, используя профессиональную лексику В-12 навыками популяризации своих знаний и умений в области изобразительного искусства</p>
<p>З-1 роль искусства в развитии общества З-2 влияние исторических событий на развитие художественного наследия в жизни современного общества З-3 процессы и явления в сфере современного изобразительного искусства З-4 художественные стили и своеобразие видов и жанров изобразительного искусства З-5 имена и произведения выдающихся художников-живописцев различных исторических периодов З-10 историю зарубежного искусства, знаковые произведения,</p>	<p>ОПК – 5 Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах</p>	<p>У-1 оценивать достижения искусства и художественной культуры на основе знаний исторического процесса развития общества У – 2 ориентироваться в путях развития современного мирового искусства У-3 применять знания по истории художественной культуры, мирового и отечественного изобразительного искусства при</p>	<p>В-1 способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с другими видами искусства В-2 квалифицированно определять связь</p>

<p>композиционные и стилевые особенности произведений изобразительного искусства</p> <p>З-11 основные этапы развития зарубежного искусства</p> <p>З-12 процессы формирования и развития основных течений в области зарубежного искусства</p> <p>З-13 основные факты и закономерности историко-художественного процесса в зарубежном искусстве и материальной культуре</p>		<p>создании собственных художественных проектов</p> <p>У-4 применять знания по истории художественной культуры, мирового и отечественного изобразительного искусства для обоснования новизны собственных концептуальных решений</p> <p>У – 5 самостоятельно получать новые знания в области мировой истории искусств</p> <p>У – 6 сопоставлять и сравнивать развитие различных видов искусства в контексте исторического развития культуры</p> <p>У – 7 использовать искусствоведческие термины и методы для участия в дискуссиях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов</p> <p>У-12 применять</p>	<p>изобразительного искусства и архитектуры, их синтез как особую культурную ценность для русской культуры и мировой цивилизации.</p> <p>В-3 методами анализа, на основе полученных знаний, конкретных произведений искусства и художественных процессов их создания;</p> <p>В - 5 способность постоянно расширять свой кругозор и углублять интерес к познанию зарубежной культуры и искусства</p> <p>В-8 способность обозначать</p>
--	--	---	--

		<p>знания основных факторов и закономерностей историко-художественного процесса в зарубежном искусстве и материальной культуре</p> <p>У–13</p> <p>анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания</p> <p>У–14</p> <p>оценивать значение художественного наследия в жизни современного общества</p>	<p>факты и закономерности историко-художественного процесса в зарубежном искусстве и материальной культуре</p>
--	--	--	--

Планируемые результаты предполагают наличие способности у выпускника эффективно осуществлять творческую деятельность с использованием фундаментальных, прикладных знаний и инновационных технологий, что соответствует планируемым результатам образовательной программы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Данная дисциплина относится к "Общегуманитарному" циклу дисциплин (модулей) Блока 1 с 4 по 9 семестр учебного плана и является обязательной для изучения.

Необходимые знания и умения формируются также в процессе параллельного освоения других базовых дисциплин учебного плана по специальности «Живопись»:

Связь дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» с дисциплинами:

1. «Живопись», «Общий курс композиции» прослеживается из задач, которые продиктованы необходимым владением теоретических знаний и практическим опытом подготовительных процессов при создании произведений, а также профессиональными методиками живописи, приобретенными при тщательном изучении произведений искусства, созданных авторами мирового значения.
2. «История отечественного искусства и культуры», «Теория станковой композиции». В результате у студента углубляется представление о развитии изобразительного искусства в историческом контексте, в связи с общим развитием гуманитарных знаний, в связи с философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов.
3. «Реставрация» Формируется понимание становления музейной институции и её роли в историко-художественных процессах.

Язык преподавания – русский.

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет **6,75** зачетные единицы, **243** часа.

За Вид учебной работы	Всего	семестры						
		4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия:								
- лекции / в том числе в интерактивной форме	210	30	30	30	30	30	30	30
Самостоятельная работа	150	15	15	15	15	42	15	42
ВСЕГО часов на ДИСЦИПЛИНУ/ЗЕТ	360	45	45	45	45	72	45	72
Текущий контроль								
Промежуточный контроль	Зачет/ экзамен	Зач	Зач	Зач	Зач	Зач	Зач	Экз

5. Содержание дисциплины. Образовательные технологии.

5.1 Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия, в том числе лекции/ в том числе в интерактивной форме	Самостоятельная работа
2 курс 4 семестр	45	30	15
Раздел: Искусство Древнего мира.			
Тема 1. Искусство в системе культуры.	6	4	2
Тема 2. Искусство в системе первобытной культуры.	8	6	2
Тема 3. Искусство Древнего Востока	8	6	2
Тема 4. Искусство античного мира	23	14	9
3 курс 5 семестр	45	30	15
Раздел: Культура и искусство Средних веков			
Тема 5. Культура и искусство Раннего Средневековья.	8	6	2
Тема 6. Культура и искусство Византии	16	10	6
Тема 7. Культура и искусство Западной Европы в эпоху Средневековья.	21	14	7
3 курс 6 семестр	45	30	15
Раздел: Культура и искусство Европы в эпоху Возрождения			
Тема 8. Культура и искусство Италии в эпоху Возрождения	27	18	9
Тема 9. Культура и искусство	18	12	6

Северной Европы в эпоху Возрождения			
4 курс 7 семестр Раздел: Культура и искусство Западной Европы в Новое Время (17 век)	45	30	15
Тема 10. Западноевропейское искусство XVII в. Художественные антиномии стиля барокко.	22	14	8
Тема 11. Творчество Н. Пуссена. Идейные основы и структура образа стиля классицизм.	10	8	2
Тема 12. Культура и искусство Голландии в XVII веке.	13	8	5
4 курс 8 семестр Раздел: Культура и искусство Западной Европы эпохи Просвещения (18 век)	72	30	42
Тема 13. Культура и искусство Италии в XVIII веке.	24	8	16
Тема 14. Культура и искусство Франции в XVIII веке. Стиль рококо.	18	10	8
Тема 15. Неоклассицизм, как художественное явление эпохи Просвещения.	30	12	18
5 курс 9 семестр Раздел: Культура и искусство Западной Европы в Новое Время (19 век)	45	30	15
Тема 16. Борьба художественных направлений в искусстве Западной Европы в первой половине XIX века.	17	12	5
Тема 17. Реализм в европейском искусстве XIX в.	18	12	6
Тема 18. Идейные и художественные особенности стиля модерн.	10	6	4

5 курс 10 семестр Раздел: Культура и искусство Западной Европы в Новейшее время (XX – первая четверть XXI века)	72	30	42
Тема 19. Проблема традиций и новаторства в эпоху модернизма.	38	16	22
Тема 20. Постмодернизм. Философия и программа ревизии классической культуры и художественной практики в «информационном обществе».	34	14	20
	360	210	150

5.2. Краткое содержание дисциплины «История зарубежного искусства и культуры»

5.2.1. Лекционный курс.

Раздел: Искусство Древнего мира.

Тема 1. Искусство в системе культуры.

Понятие культуры и художественной культуры общества. Основные направления классификации видов искусства. Искусство как система видов, родов, и жанров. Место живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в системе видов искусства: специфика способа художественного освоения мира, структура художественного образа. Анализ художественного памятника. **Исторические закономерности развития искусства. Наука истории искусств.** Зависимость функциональных особенностей искусства от конкретно-исторических условий его существования. Взаимосвязь процессов социальной дифференциации общества и направленности, содержательности в развитии искусства. Проблема групповых систем художественных ориентаций и предпочтений. Проблема преемственности в развитии искусства. Понятие художественной классики, её социальные и эстетические критерии.

Тема 2. Искусство в системе первобытной культуры.

Неолитическая революция, и её значение для развития мировой культуры. Особенности первобытного искусства. Проблема адаптации первобытного искусства в культурный контекст современности. Изография и иероглифия первобытного искусства. Миф и символ в первобытном искусстве. Искусство и магия. Архетипы в искусстве первобытного общества. Современные локальные первобытные цивилизации и их искусство. География памятников культуры палеолита. Понятие "монументальное искусство" и "мобильное искусство". Информационная, религиозная и другие функции изображения в процессе "очеловечивания" мира. Развитие художественного мастерства в эпоху палеолита.

Тема 3. Искусство Древнего Востока

Общие черты в духовной жизни древних обществ. Становление полисных и государственных религий. Преобразование представление о времени и пространстве. Изменение содержания в искусстве. Общее и особенное в образной картине мира и место в ней человека. Формирование новых принципов и средств созидания художественной реальности. Иерархия искусств и их функции в древних обществах. Возникновение "возвышенного досуга". Специфика организации художественной деятельности. Основные достижения культуры древних обществ и их современное значение. Природно-климатические особенности региона и их роль в развитии египетской цивилизации. Художественная культура Египта - классическая модель канонической культуры. Своеобразие религии древних египтян. Зооморфный образ в пантеоне богов Древнего Египта. Связь древнеегипетской культуры с заупокойным культом и роль ритуала в определении содержания и форм древнеегипетского искусства. Деспотическая власть фараона и её сакрализация. Основные этапы развития египетского искусства. Древнейшие истоки культовых представлений египтян и их влияние на отбор сюжетов и изобразительных приемов в живописных и скульптурных произведениях. Культ фараона и его роль в создании монументального стиля в архитектуре и изобразительном искусстве. Эволюция форм гробниц от мастабы к классической пирамиде. Храмово-пирамидный комплекс фараона Джосера в Саккара (ок. 2800 г. до н.э.). Архитектурный ансамбль в Гизе (ок. 2700 г. до н.э.) - вершина пирамидного строительства. Гизахский сфинкс и статуи Хефрена как пример введения монументальной скульптуры в архитектурный ансамбль. Скульптурный портрет Древнего царства. Основные канонические типы статуй и их стилистические особенности. Своеобразие египетского рельефа.

Монументальная живопись. Смысловое и стилистическое единство рельефов и росписей с иероглифическими надписями (требование заупокойного культа и выразительный декоративный элемент архитектуры). Борьба фараонов XI-XII династий за объединение и укрепление Египта. Развитие традиций пирамидного строительства, сочетание пирамиды и скальной гробницы в едином комплексе: усыпальница фараонов XI династии Ментухотепов в Дейр-эль-Бахри. Сложение классического храма равнинного типа. Карнакский и Луксорский храмовые комплексы. Монументальность и декоративность как определяющие моменты стиля храмовой архитектуры. Использование ордера в архитектурных конструкциях храмов. Искусство времени Эхнатона. Разработка новых тем, изобразительных средств и приемов. Пластика, живопись и художественные ремесла в эпоху Амарны. Творческий метод амарнских скульпторов. Мастерская Тутмеса. Значение археологических открытий Картера. Гробница Тутанхамона.

Искусство Передней Азии в древности. Открытие и изучение художественной культуры Передней Азии. Экологические особенности региона и их роль в развитии очагов цивилизации. Своеобразие формирования классовых обществ на территории Передней Азии. Общинные божества. Строительство "домов бога". Зиккураты Шумера, Аккада, Вавилона. Посвятительный характер скульптуры. Появление рисуночного письма и развитие искусства. Главные темы искусства: верования, религиозные действия и земные деяния правителя. Идея величия обожествленного государя. Устойчивость иконографии и специфика канона. Ассирия - первое крупное государство, претендовавшее на мировое господство и создание единой культуры древнего общества. Влияние культуры Шумера и Вавилона на формирование ассирийского искусства (типы храмов, строительное искусство и др.). Царские портреты; скульптурные рельефы дворцов. Монументальная архитектура - основной вид художественной деятельности. Зооморфные скульптурные изображения. Нововавилонская художественная культура (VII - VI вв. до н.э.) как наследница предшествующих традиций. Особенности дворцового искусства и его расцвет при Навоходносоре.

Тема 4. Искусство античного мира

Художественная культура античного мира и её особенности. Генезис античного общества. Основные этапы его развития: от крито-микенского (II тыс. - нач. I тыс. до н. э.) до эллинистического (конец IV в. до н. э. - IV в. н. э.).

э.) периода. Полисная собственность и институт классического рабства. Эллада и Рим как фазы и варианты развития античной культуры.

Искусство Эгейского мира. Современные научные взгляды на характер Эгейской культуры и её роль в искусстве Древнего мира. Раскопки Г.Шлимана, А.Эванса, С.Маринатоса. Периодизация Эгейской культуры. Культурные центры Крита: Кнос, Фест, Агиа-триада. Дворцы Крита, особенности их объемно-планировочной композиции. Критская живопись. Основные черты и своеобразие искусства Киклад. Развитие центров Эгейской культуры на материке. Дворцы-крепости Тиринфа и Микен. Искусство ахейцев микенского периода.

Поиски героического идеала в искусстве Древней Греции эпохи классики (V в. до н.э.) Персидские войны и их значение в формировании патриотического самосознания греков. Общественный строй греческих городов-государств. Выражение в искусстве пафоса войны и победы. Значение греческого искусства этого периода как силы, организующей сознание свободных граждан. Народный характер искусства V в. до н.э. Создание нового "классического" художественного стиля.

Творчество Фидия. Ансамбль Афинского Акрополя. Высокая классика - период расцвета греческой демократии. Ведущая роль Афин. Перикл, его внутренняя и внешняя политика. Ведущая роль аттической школы. Творчество Фидия и его значение в мировом искусстве. Идеализация реального образа человека в творчестве Фидия. Строительство на афинском Акрополе. Сооружения акрополя и их скульптурные украшения как средства прославления могущества Афин. Ансамбль акрополя, руководящая роль Фидия в его реконструкции. Значение слагающих ансамбль построек в раскрытии его идейно-художественного замысла.

Место и роль искусства в жизни Древней Греции эллинистического периода (конец IV - I вв. до н. э.). Эллинизм как новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Образование эллинистических держав. Рост новых городов (Александрия, Антиохия, Пергам). Культура этих городов: "Мусей", библиотеки. Возникновение новых школ эллинистического искусства: Александрийской, Пергамской, Родосской. Афинская школа - хранительница традиций.

Древний Рим и его вклад в историю мировой художественной культуры. Ранняя римская культура. Влияние этрусского и греческого искусства на римское. Рост римских городов и монументальное строительство. Искусство

Римской империи II в. - выражение идеи военной мощи Рима в архитектурных сооружениях и монументальной пластике. Форум Траяна - величайший архитектурный ансамбль императорского Рима. Искусство римских провинций. Римский скульптурный портрет.

Архитектура Древнего Рима. Конструктивные особенности и образно-выразительный потенциал. Марк Витрувий и его трактат об архитектуре. Основные законы римского архитектурного формообразования. Выработка канонических типов ордеров. Композиционные, конструктивные и архитектурно-декоративные особенности римского строительства эпохи империи. Применение новых строительных материалов в римской архитектуре. Расширение тематики монументального строительства. Римский жилой дом (инсула и вилла).

Римский портрет как проблема соотношения индивидуального и идеального. Римская пластика. Культ предков и развитие портрета. Натуралистические черты портрета. Идеализм официального искусства эпохи ранней империи. Новые приемы портретирования в искусстве второй половины I в. Выявление наиболее значимых черт, обуславливающих психологическую характеристику образа. Сложность композиции, динамичность, реалистический подход к натуре. Романтизм, настроение самоуглубленности в портретах второй половины II в.

3 курс 5 семестр

Раздел: **Культура и искусство Средних веков**

Тема 5. Культура и искусство Раннего Средневековья. Искусство средних веков и его типология. Проблемы многообразия и неравномерности развития культур феодального мира. Лидирующая роль народов Востока в культуре раннего феодализма; посредническая функция народов Ближнего востока в освоении европейской культурой ценностей античности и Востока. Материально-производственные предпосылки художественной культуры средневековья. Социальная структура феодального общества и дифференциация художественной культуры (церковная, феодально-светская, ремесленно-городская). Теологическая модель мира и её региональные варианты.

Тема 6. Культура и искусство Византии.

Византийское искусство и его периодизация. Византийское государство и его преемственность по отношению к Риму. "Вертикальная подвижность"

социальной структуры византийского общества. Мироощущение "ромея". Торгово-ремесленные центры - место синтеза античной и ближневосточной культур. Три этапа социально-политической истории Византии и её культуры.

Модель мира в византийском искусстве. Храмовое действо как синтез искусств. Особенности философских оснований византийской художественной культуры: слово, свет, символ, образ. Модель мира в византийском искусстве: космогоническая символика храма; гностический смысл изображений (мозаика, фреска, икона). Уникальный литургический синтез храмового действа.

Византийское искусство комниновского периода (XI - XII в.). Расцвет феодализма в Византии XI - XII вв. Государство этого периода, борьба с внешними врагами, блестящий расцвет культуры и искусства. Византийская архитектура комниновского периода. Монастырское зодчество. Сложение типа "приходской" церкви в городской среде. Монументальное искусство. Мозаики Софии Константинопольской. Иконография и роль христианских канонов. Абстрактно-символическое и реальное в средневековой византийской живописи. Работы византийских мастеров за пределами Византии.

Тема 7. Культура и искусство Западной Европы в эпоху Средневековья.

Средневековое искусство Западной Европы. Общая характеристика.

Сложение духовной культуры западноевропейского средневековья в результате столкновения и взаимодействия культур "варварских" народов, античного наследия и Востока. Роль католической религиозной идеологии в этом процессе. Хронология и периодизация искусства Западной Европы в средние века - дороманский ("меровингский" - VI - VII вв., "каролингский" - VIII - IX вв.), романский (XI - XII вв.) и готический (XIII - XIV вв.) периоды. Подвижность хронологических рамок в пределах региона и по отношению к разным видам искусства.

Романское и готическое искусство средневековой Европы. Происхождение терминов "романский" и "готический". Романское искусство как искусство эпохи развитого феодализма. Общность основных черт романского стиля для всех стран Западной Европы и различие отдельных приемов в местных школах. Строительные приемы, типы сооружений и основные стилистические черты в романской архитектуре. Рельеф как

характерный для романского периода вид скульптуры, его связь с архитектурой и обусловленность плоскостными формами последней. Идеологические и декоративные функции скульптуры. Готика как искусство периода роста городских коммун. Усиление в готике рационализма и реалистических тенденций как результат воздействия идеологии бюргерства. Доминирующая роль архитектуры и её влияние на развитие изобразительного искусства. Соединение монументально-конструктивного и декоративного начала в образном строе готического храма.

Роль средневекового искусства в развитии мировой художественной культуры. Эмоциональная, тематическая, изобразительно-художественная уникальность искусства средних веков в истории мировой художественной культуры. Универсальность социального адреса художественного творчества (от храмового действа до выступления странствующих певцов и актеров). Коллективные формы существования художественной культуры средневековья (фольклорно-обрядовые и культовые ритуальные действа, "замковые" пиры и турниры, массовые празднества и карнавалы). Философско-эстетическое самосознание средневекового искусства.

3 курс 6 семестр

Раздел: Культура и искусство Европы в эпоху Возрождения

Тема 8. Культура и искусство Италии в эпоху Возрождения

Западноевропейская культура эпохи Возрождения. Общая характеристика.

Предпосылки "величайшего прогрессивного переворота". Естественно-научные знания и изменения представлений о пространстве и времени. Предметный мир культуры. Формирование новой психологии и автономизация личности. Антропоцентризм художественной картины мира; обращение к античному наследию. Гуманизм и универсализм художественной культуры Возрождения. Становление профессиональной художественной культуры; роль меценатства и патронирования в этом процессе. Фольклорный пласт художественной культуры. Процессы демократизации художественной жизни в эпоху Возрождения. Морфология искусства и её осмысление в теоретических трактатах (Альберти, Леонардо, Гиберти, Дюрер) Ренессансный синтез искусств.

Тема 9. Италия - страна классического Возрождения. Италия - страна классического Возрождения, где оно прошло все этапы своего развития.

Проторенессанс - дученто (двухсотые годы, XIII в.), треченто (трехсотые годы, XIV в.), когда закладывались основы нового мировоззрения, наметился поиск новых форм. Раннее Возрождение - кватроченто (четырехсотые годы, XV в.) - основные задачи ренессансной эпохи находят своё практическое воплощение, складывается эстетический идеал нового человека. Высокое Возрождение - чинквеченто (пятисотые годы, XVI в.) - кульминация развития новой культуры, наивысший расцвет всех видов и жанров искусства. Позднее Возрождение - кризис ренессансной культуры, ярко проявившийся в маньеризме.

Флоренция - центр искусства Раннего Возрождения. Расцвет итальянских городов-государств. Особенности исторического развития отдельных областей Италии и обусловленные этим возникновение местных школ. Флоренция - центр итальянского искусства XV в. Формирование городских ансамблей. Крупнейшие мастера архитектуры (Брунеллески, Микелоццо, Альберти). Донателло - глава нового реалистического направления в скульптуре. Боттичелли и Пьеро делла Франческа - крупнейшие живописцы Флоренции XV в. Тирания Медичей. Лоренцо Великолепный и его двор.

Искусство Высокого Возрождения в Италии. Кульминация великой культуры Возрождения. Италия - арена столкновения интересов крупнейших европейских держав. Роль Рима, Венеции и Флоренции в политической и культурной жизни Италии, уменьшение значения локальных школ. Новый тип художника-титана, его многосторонность. Утверждение в искусстве гуманистического идеала гармонически развитого, прекрасного человека. Стройность, логическая ясность композиционных построений произведений и высокое мастерство их исполнения. Высшее достижение синтеза искусств. Качественно новый скачок художественной теории, её глубокий гуманизм.

Тема 9. Культура и искусство Северной Европы в эпоху Возрождения

Специфика Возрождения в странах Северной Европы (Нидерланды, Германия, Франция). Утверждение в искусстве бесконечного многообразия и красоты земной жизни, как проявления божественного порядка. Человек как равноправная часть прекрасной действительности. Приобщение художников Северного Возрождения к достижениям итальянского искусства и проблема сохранения национальных традиций. Крупнейшие мастера Северного Возрождения.

4 курс 7 семестр

Раздел: Культура и искусство Западной Европы в Новое Время (17 век)

Тема 10. Западноевропейское искусство XVII в. Художественные антиномии стиля барокко.

Западноевропейское искусство XVII в. Достижения западноевропейской культуры XVII в. Подъем точных и естественных наук. Развитие философии, литературы, театра, музыки. Западноевропейское искусство XVII века как новая ступень художественного сознания, отражающая содержание исторического процесса. Возникновение разветвленной системы жанров как выражение углубленного интереса к реальности и как средство его разностороннего отображения в искусстве. Природа реалистических тенденций. Проблема стиля в искусстве XVII в. Значение творческих достижений искусства XVII в. для последующих эпох.

П.П. Рубенс и художественные антиномии барочного мироощущения.

Черты народности, жизнерадостная цельность восприятия мира во Фламандском искусстве. Формирование барочного типа церковного зодчества и алтарной композиции во фламандском искусстве. Преобладание аллегорических циклов в дворцовых интерьерах. П.П. Рубенс - ведущий мастер европейского искусства XVII в. Основные вехи творческой биографии. Чувственно-земная интерпретация христианской легенды в алтарных композициях антверпенского собора. Роль античной темы в творчестве Рубенса. Раскрытие в творчестве Рубенса могучих и полнокровных сил бытия. Исторические циклы Рубенса, природа его аллегорий. Образ природы в творчестве Рубенса. Рубенс как глава фламандской школы живописи.

Тема 11. Творчество Н. Пуссена. Идейные основы и структура образа стиля классицизм. Философское и научное осознание закономерностей мироустройства прогрессивной французской мыслью XVII в. Преобладание светских тенденций в культуре Франции. Ведущая роль классицизма, его художественная природа (главенство героической темы, господство разума над чувством, возвышенный характер человеческих действий и переживаний). Н. Пуссен - ведущий мастер классицизма XVII в. Основные вехи творческого пути. Освоение классического наследия, взаимосвязь с течениями итальянского искусства. Влияние Пуссена на парижскую школу. Тема человеческой судьбы в творчестве Пуссена, апология разума и воли в

натуре героя. Идеи совершенного и гармоничного бытия человека в природе. Характер идеального пейзажа Пуссена. Воздействие системы Пуссена на европейскую живопись.

Тема 12. Культура и искусство Голландии в XVII веке.

Значение революционной борьбы голландцев для художественного процесса. Ведущая роль бюргерства в культуре Голландии. Формирование развитой жанровой системы искусства. Появление художественного рынка. Творчество Рембрандта как одна из вершин мирового искусства. Основные черты творческой биографии художника. Портретное творчество Рембрандта. "Ночной дозор" и трансформация группового портрета в историческую картину на современную тему. Автопортреты Рембрандта. Библейские сюжеты и характер их интерпретации как трагических коллизий человеческой судьбы. Школа Рембрандта и её место в истории голландской живописи.

4 курс 8 семестр

Раздел: Культура и искусство Западной Европы эпохи Просвещения (18 век)

Тема 13. Культура и искусство Италии в XVIII веке.

Картина мира в искусстве эпохи Просвещения. Просвещение - идеологическое движение и эпоха в истории мировой художественной культуры. Своеобразие вклада стран европейского региона в становление мировоззренческих представлений и художественной "картины мира" Просвещения. Основные направления в искусстве эпохи Просвещения; классицизм, просветительский реализм, сентиментализм. Общность принципов творческого метода (должное как существующее) и различия в направленности и результатах поиска "совершенного человека". Углубление процессов профессионализации художественного труда. Роль искусства и личности художника в обществе.

Тема 14. Культура и искусство Франции в XVIII веке. Стил ь рококо.

Сложение стилия рококо, его завоевания в эмоциональной сфере, философия гедонизма. Архитекторы и декораторы рококо. Формирование типа городского особняка, принципы его планировки и декоративного убранства. Творчество Жермена Боффрана (1667-1754). Отель Субиз и его апартаменты. Рокайльный интерьер как эмоциональная среда. Синтез искусств в

рокайльном интерьере, прихотливость композиции, утончённая изысканность цветового и орнаментального строя. Прикладные искусства рококо. Мануфактура Гобеленов и мануфактура в Бове. Художественная керамика. Расцвет фарфорового производства. Мануфактуры в Сен-Клу, в Венсенне и Севре. Увлечение экзотическими мотивами (шинуазери, сенжри, тюркери и т.д.). Академия живописи и скульптуры, её характер и роль в XVIII веке. Французская академия в Риме. Творчество А. Ватто и рождение нового художественного мировосприятия. Франсуа Буше, его многообразная деятельность в различных сферах искусства. Живопись Буше, её тематика и художественные приёмы. Вклад Буше в рокайльный синтез.

Тема 15. Неоклассицизм, как художественное явление эпохи Просвещения.

Искание нового стиля, основанного на изучении античности. Пересмотр архитектурных теорий XVI – XVII веков на основе археологического изучения памятников. Новая ступень в развитии градостроительных идей. Творчество Ж. А. Габриэля, Ж. Ж. Суффло и К. Н. Леду. Скульптура неоклассицизма. Ж. Б. Пигаль, его портретные работы. Искусство Ж. А. Гудона. Портрет Вольтера. Значение творчества Э. М. Фальконе в истории французской пластики и в европейском искусстве. Творчество Ж. Л. Давида. Героическая тема в его творчестве. Обращение к современной истории, портреты героев революции как начало нового этапа мирового художественного процесса.

5 курс 9 семестр

Раздел: Культура и искусство Западной Европы в Новое Время (19 век)

Тема 16. Борьба художественных направлений в искусстве Западной Европы в первой половине XIX века. Романтизм как тип творческого художественного метода и стиль в западноевропейском искусстве XIX в. Романтизм - мировое идейно-художественное движение. Художественная жизнь романтической эпохи, её демократизм и политический пафос; революционный потенциал общественного воздействия искусства. Развитие художественной критики. "Двоемирие" - основной конструирующий принцип художественного образа романтической эпохи. Типы романтических конфликтов и героев. Подвижность художественной системы романтизма. Национальные варианты художественной культуры эпохи романтизма (Франция, Англия).

Искусство Академии и Салона в художественной культуре Западной Европы середины и второй половины XIX в. Салонно-академическое искусство как отражение консервативных вкусов господствующей буржуазии. История Академии как системы образования, хранительницы и "охранительницы" классического наследия. Понятие Салона и салонного искусства. Образ художника салонного искусства в литературе.

Тема 17. Реализм в европейском искусстве XIX в.

Реализм - тип творчества, творческий метод и ведущее художественное направление второй половины XIX в. Проблема исторических модификаций реализма. Два этапа процесса художественного развития во второй половине XIX столетия. Вопрос о стилистическом единстве реализма и "открытости" его родовой системы; соответствие морфологической структуры реалистического искусства его социальной картине мира.

Импрессионизм. Особенности исторического развития Франции в период Июльской монархии и Второй империи. Становление и развитие реализма в острой борьбе с официальным салонно-академическим искусством. Развитие созерцательного отношения к действительности. Проблема пейзажного видения мира. Импрессионизм (определение термина, хронологические рамки, два этапа развития, эстетика, круг художников, судьба наследия, выставки). Импрессионизм в оценке современников. Импрессионизм и история художественной культуры Европы и США.

Постимпрессионизм и переход к художественной проблематике XX в.

Сложные пути развития духовной жизни Европы в конце XIX - начале XX в. и чрезвычайно пестрая художественная картина мира. Художник и общество - проблемы взаимоотношения. Многообразие форм художественной жизни. Отсутствие единого художественного стиля эпохи. Символизм. Стилизация как поиск нового стиля. Изменение приоритетных ориентаций в художественном наследии. Проблема национальных художественных школ и интенсивность обмена художественными идеями. Феномен постимпрессионизма, определение термина, хронологические границы, круг художников. Становление новых концепций картины.

Тема 18. Идеиные и художественные особенности стиля модерн.

История стиля и его идейно-эстетические особенности. Проблема традиций и новаторства в стиле модерн. Основной признак стиля модерн - декоративность, основной мотив - вьющееся растение, основной принцип -

уподобление рукотворной формы природной и наоборот. Национальная специфика и её роль в формировании общих особенностей стиля. Особенности стиля модерн в архитектуре (формообразование, конструктивные особенности, новые материалы, расширение типологии архитектурных форм). Дилемма утилитарного и художественного. Архитектура как основа синтеза искусств стиля модерн. Специфика иконографии стиля модерн. Стилизация как способ построения формы в живописи модерна. Символизм в живописи. Новая роль графики в стилевой системе модерна.

5 курс 10 семестр

Раздел: Культура и искусство Западной Европы в Новейшее время (XX – первая четверть XXI века).

Тема 19. Проблема традиций и новаторства в эпоху модернизма.

Особенности историко-художественного процесса XX в. XX в. - переход от нового к новейшему времени. Сложные противоречивые пути развития духовной жизни. Яркость и пестрота художественной картины мира. Художник и общество на протяжении XX в.: проблемы взаимоотношений. Проблемы сущности и границ искусства. Искусство и мистерия. Феномен национального и общечеловеческого в художественных процессах на протяжении XX века. Возрастание интенсивности обмена художественными идеями. Морфология искусства XX в. Синтез искусств как своеобразный "стилеобразующий" фактор художественных процессов. Рождение телевидения и его влияние на традиционные виды искусства. Своеобразие развития изобразительных искусств в XX в. Основные художественные направления. Проблема стирания границ.

Основные проблемы развития архитектуры XX в. Новые материалы и новые методы строительства. Новые требования к зданиям и сооружениям. Закономерности смены стилей: хронология, истоки, эстетика. Градостроительные теории. Баухауз (институт искусства в Веймаре). История и эстетика. От "Новой архитектуры" к "хай-тек". Проблема синтеза архитектуры и монументального искусства в культуре XX века.

Тема 20. Постмодернизм. Философия и программа ревизии классической культуры и художественной практики в «информационном обществе».

Создание концепции модерна и прощание с авангардом. Основные течения в постмодерне. Фантазийность и контекстуальность как признаки

постмодернистского искусства. Искусство и наука в эпоху постмодерна. Политика в области искусства. Творческое общество, его культурное взаимопроникновение и символизация. Постмодернистский классицизм.

5.2.2 Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие № 1

Тема: Проблема канона и творчества в искусстве Древнего Востока.

Вопросы:

1. Канон в искусстве Древнего Ближнего Востока. Религиозно-мифологические и идейно-художественные особенности.
2. Синтез искусств в Древнем Египте и специфика художественного канона.
3. Канонические принципы в искусстве Месопотамии (Ассиро-Вавилонские художественные традиции).

Литература:

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. Выпуск 1. М., 1985.
2. История искусства. Первые цивилизации. М., 1998.
3. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб. 2002.
4. Замаровский В. Их величества пирамиды. М., 1986.

Семинарское занятие № 2

Тема: Искусство античного мира.

Вопросы:

1. Античное искусство Древней Греции и Древнего Рима. Общие черты и особенности.
2. Пластический идеал в греческой скульптуре. Специфика сложения и эволюции греческого реализма в пластическом искусстве.
3. Римский скульптурный портрет. Истоки и особенности эволюции.
4. Значение античного искусства в истории мировой художественной культуры.

Литература:

1. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М., 2009.
2. Соколов Г. И. Искусство Древней Греции. М., 1980.
3. Ривкин Б.И. Античное искусство. М., 1972.
4. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб. 2002
5. Бродский Б.И. Жизнь в веках. Занимательное искусствознание. М., 1990.

Семинарское занятие № 3

Тема: Культура и искусство в эпоху Средних веков.

Вопросы:

1. Формирование и развитие искусства готики в Западной Европе как искусства периода роста городских коммун. Воздействие идеологии бюргерского сословия на формирование готического стиля: усиление рационалистических и реалистических тенденций.
2. Происхождение термина «готика», условность его значения.
3. Доминирующее развитие в искусстве XIII– XV вв. архитектуры и ее влияние на остальные виды изобразительного искусства. Религиозное и светское готическое искусство.
4. Формирование принципов готической конструкции и вытекающих из нее форм. Отражение мировоззренческих представлений о мироздании и о судьбах человека в готическом храме.
5. Органическая связь конструктивных приемов и декоративных форм
6. Скульптура. Развитие монументальной скульптуры и ее место в общем облике готического собора.
7. Живопись. Специфика данного вида искусства в готике: формирование монументальной живописи в форме витражного искусства: технические и композиционные приемы.
8. Искусство миниатюры готического периода. Создание с XIII века светских скрипторных мастерских. Влияние новой среды на искусство миниатюры – усиление реалистических элементов, изменение тематики иллюминаций и характера орнамента.

Литература:

1. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М., 2009.
2. Мартиндейл Э. Готика. М., 2001.
3. Муратова К.М. Мастера французской готики. Проблемы теории и практики художественного творчества. М., 1988.
4. Нессельштраус Ц.Г. Искусство средних веков. М.1969.
5. Тяжелов В.М. Искусство Средних веков. М., 1975.
6. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб. 2002

Семинарское занятие № 4

Тема: Искусство эпохи Возрождения.

Вопросы:

1. Генезис и основные черты культуры Ренессанса.
2. Эстетика и формирование художественного видения нового типа в искусстве Ренессанса.
3. Кризис гуманизма и основные тенденции в искусстве Позднего Возрождения.

Литература:

1. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 2006.
2. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб. 2002
3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М., 2009.
4. Данилова И.Е. Искусство средних веков и Возрождения. М., 1964.

Семинарское занятие № 5

Тема: Европейское искусство XVII-XVIII веков.

Вопросы:

1. Своеобразие художественной картины мира в западноевропейском искусстве XVII века и её отражение в жанровой типологии.
2. Стил в искусстве Западной Европы XVII века.
3. Культура и искусство эпохи Просвещения.

Литература:

1. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 2006.
2. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб. 2002
3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М., 2009.
4. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М. 1993.
5. Искусство XVIII века. М., 1977.
6. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб., 2003.
7. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М., 2009.

Семинарское занятие № 6

Тема: Основные тенденции в искусстве Европы и Америки в XIX – XX веках.

Вопросы:

1. Европейское социокультурное пространство XIX века и основные художественные тенденции. Романтизм и реализм как особая эстетическая система и художественный метод.
2. Европейское искусство на рубеже XIX – XX века. Стил модерн и его художественная специфика.
3. Основные тенденции культурного развития Европы в Новейшее время. Авангард как художественный феномен.

Литература:

1. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 2006.
2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993.

3. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 2002.
4. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
5. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М., 2009.

5.2.3. Практические занятия.

Практические занятия проходят в Пермской государственной художественной галерее. В постоянной экспозиции представлены произведения четырёх школ: Итальянской (XV-XVIII вв.), Фламандской (XVII в.), Голландской (XVII в.) и Французской (XVII-XVIII вв.).

5.3 Образовательные технологии

Учебный курс «История зарубежного искусства и культуры» ориентирован на формирование прикладных навыков и включает следующие виды образовательных технологий:

Лекции.

Цель лекционных занятий – систематизация и обобщение теоретических концепций, осмысливающих проблемы зарубежного искусства в исторической перспективе. Эта форма образовательной технологии:

- а) продолжает академическую традицию российского высшего профессионального образования;
- б) включает такие инновационные формы подачи материала, как интерактивная экскурсия, презентация, Доля лекций в структуре курса составляет 63 % аудиторных занятий.

Активные формы занятий.

Доля активных форм занятий в структуре курса составляет 20 % аудиторных занятий.

Семинары (дискуссии) – закрепляют теоретические знания, формируют умение классифицировать по степени надежности и представительности информацию об особенностях развитии зарубежного искусства.

Исследования с презентацией (рефераты, доклады) – участвуют в формировании специальных профессиональных компетенций, нацелены на применение теоретического знания и использования методов прикладного исследования при изучении специфики зарубежного искусства.

Интерактивные формы занятий.

Доля интерактивных форм занятий в структуре курса составляет 17 % аудиторных занятий.

Интерактивная экскурсия (в экспозиции художественной галереи, музея) – направлена на формирование навыков экспертного анализа художественных произведений, представления и презентации результатов исследования, закрепления навыков аргументированного изложения собственной позиции.

Дебаты (разновидность дискуссии) – развивают критическое мышление, навыки коммуникативной культуры, и публичного выступления; формируют исследовательские навыки, подбор аргументов, доказательств и примеров, работу с информацией.

5.4. Глоссарий

АБСТРАКЦИОНИЗМ (от лат. *abstractio* – отвлечение), беспредметное искусство, одно из самых влиятельных художественных направлений 20 в., возникшее в нач. 1910-х гг. В основе творческого метода абстракционизма – полный отказ от «жизнеподобия», изображения форм реальной действительности. Абстрактная картина строится на соотношениях цветных пятен, линий, штрихов; скульптура – на комбинациях объёмных и плоских геометризованных форм. При помощи отвлечённых построений художники хотели выразить внутренние закономерности и интуитивно постигаемые сущности мира, Вселенной, скрытые за видимыми формами.

АВАНГАРДИЗМ (от франц. *avantgarde* – передовой отряд), наиболее радикальное художественное течение в культуре 20 в. Заимствованный из военной лексики термин подчёркивает роль авангардистов как первооткрывателей невиданного прежде искусства, созвучного новому столетию, борцов с устоявшейся веками (начиная с эпохи Возрождения) художественной системой. В нач. 20 в. возникло множество авангардных направлений: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм и др. Часть исследователей считает 1920-е гг. завершающим этапом авангардизма, другие отодвигают его временные границы до появления постмодернизма.

АКАДЕМИЗМ (франц. *academisme*), направление в изобразительном искусстве, возникшее под эгидой художественных академий 16–19 вв. и основанное на следовании внешним формам и приёмам искусства античности и эпохи Возрождения. Отобранные в наследии прошлого традиции, признанные классическими, были переработаны в систему правил, по которым предписывалось создавать картины и скульптуры. Практически это выражалось в повторе и комбинировании формальных приёмов,

признанных «наилучшими» в произведениях разных эпох. В результате главным творческим методом становится эклектика: академические произведения прямо «цитировали» отдельные фигуры или целые группы, предметы или куски пейзажа из знаменитых, часто разновременных, творений великих мастеров прошлого.

АКАДЕ́МИИ ХУДО́ЖЕСТВЕННЫЕ (от греч. *akademia* – школа, основанная философом Платоном в священной роще Академ вблизи Афин), учебные и научно-творческие центры (чаще всего государственные) в области пластических искусств, а также высшие художественные школы. Академии впервые возникли в Италии в 16 в.: «Академия идущих по истинному пути» в Болонье, основана братьями Лодовико, Агостино и Аннибале Карраччи в 1585 г.; Академия Св. Луки в Риме, основана живописцем, представителем маньеризма Ф. Цуккаро в 1593 г., всего ок. 500 академий. В 1648 г. была организована Королевская академия живописи и скульптуры в Париже, по образцу которой в 17–18 вв. создаются академии в Вене (1692), Берлине (1694), Лондоне (1768), а также Петербургская академия художеств в России (1757). Обучение в академиях преследовало цель сохранения традиций античности и эпохи Возрождения в искусстве, следования классическим образцам.

АЛЛЕГРИЯ (греч. *allēgoria* – иносказание), изображение отвлечённой идеи или понятия посредством зримого образа. В живописи, скульптуре, графике выражается, как правило, человеческой фигурой с определёнными атрибутами – поясняющими предметами (например, Правосудие – богиня Фемида с повязкой на глазах и весами в руках). Известны также сложные аллегорические композиции («Аллегория живописи» Я. Вермера Делфтского, ок. 1675) и циклы (фрески «Аллегория доброго правления» и «Аллегория дурного правления» А. Лоренцетти, Палаццо Публико в Сиене, 1337—39). В Голландии 17 в. были популярны натюрморты типа «vanitas» («суета сует»), напоминавшие о скоротечности земного существования; аллегории пяти чувств (например, Слух – композиция с нотами и музыкальными инструментами; встречались и пародийные изображения, например, у А. ван Остаде, представлявшего Слух в виде орущего пьяницы, Осязание – в виде драки крестьян и т. п.).

ГАРМОНИЯ – связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве – сочетание форм, взаимосвязь частей или

цветов. В живописи – соответствие деталей целому, цветовое единство. Гармония благоприятно влияет на зрительное восприятие.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ – тщательная проработка деталей изображения. В зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник, и его творческой манеры степень детализации может быть различной.

ДИНАМИЧНОСТЬ – в изобразительном искусстве; движение, отсутствие покоя. Здесь это не всегда изображение – физического действия, перемещение неодушевленных предметов. Динамичность достигается композиционным решением, трактовкой форм и манерой исполнения.

ЗАМЫСЕЛ – в искусстве конкретное и целостное представление об основных чертах содержания и формы художественного произведения, сложившееся в творческом изображении художника до начала практической работы над ним. Как, правило, З. бывает достаточно завершенным лишь в отношении основной, решающей идеи; в деталях он постоянно уточняется в ходе практического выполнения. З. художника следует отличать от его намерений и планов т.к. уточнить идею, выбрать тему или сюжет – еще не значит задумать художественное произведение. Воплощенный З. может иногда, вопреки воле художника, отличаться от первоначального из-за недостатков исполнительского мастерства или противоречивости художественного мировоззрения. Иногда З. изменяется в процессе работы над произведением в силу творческой фантазии и духовного саморазвития художника.

ИДЕЯ – основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выраженный в соответствующей форме.

ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – не переводимая полностью на язык отвлеченных понятий и лишь условно выделяемая в анализе художественного произведения его главная мысль, его жизненный, нравственный и философский смысл. Чем глубже И.х., тем больше, при прочих равных условиях, общественная значимость произведения искусства. Наряду с темой и эстетической оценкой явлений жизни И.х. является одним из основных составляющих художественного произведения, как живое и конкретное отражение замысла в художественном образе, во всех элементах художественной формы. И.х. передается всей целостностью художественного произведения, его темой, сюжетом, композицией, иконографией, изобразительным и цветовым решением, всей совокупностью выразительных средств.

ИКОНА (от греч. εἰκών (икон) — изображение, образ) – живописное изображение Святой Троицы, Иисуса Христа, Божией Матери, Ангельских

Сил, святых, а также священных событий, написанное в соответствии с церковными иконописными канонами и освященное по церковному чину.

ИКОНОГРАФИЯ – строго установленная система изображения какого-либо персонажа или сюжетных сцен. Принята как в религиозном, так и в светском искусстве. По мере обогащения искусства новым содержанием иконографические схемы менялись и усложнялись, приобретая все большую свободу истолкования и появление новых, менее строго регламентированных изводов.

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ ИЗВОД — вариант иконографии в пределах канонического образа, «список» (повторение) оригинала — протографа. По церковной традиции все списки, повторения, иконографические изводы сохраняют чудодейственные свойства протографа и не являются копиями в академическом смысле этого слова.

ИКОНОПИСНЫЙ ПОДЛИННИК — особое руководство по иконографии, собрание образцов, определяющих все детали канонических изображений различных лиц и событий, воспроизводимых на иконах. Подлинники бывают лицевыми и толковыми. Лицевой подлинник содержит рисунки (прориси) икон, располагаемые обычно по дням церковного почитания. Толковый подлинник включает в себя описания сюжетов, композиций, цветов и прочих деталей икон по дням почитания

ИКОНОСТАС — алтарная преграда от северной до южной стен храма, состоящая из одного или нескольких рядов упорядоченно размещённых икон, отделяющая в византийском обряде алтарь от остального храмового помещения.

КАНОН – (с греч. правило, мерило) - совокупность твердо установленных правил, определяющих нормы композиции и колорита, систему пропорций либо иконографию данного типа изображений. Каноном называют также произведение, служащее нормативным образцом.

КАРТИНА – холст, полотно законченное станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное значение и предназначенное для сосредоточенного восприятия, более или менее изолирующегося от окружения. В отличие от этюда и эскиза К. – завершённое произведение и последовательно воплощает авторский замысел; в отличие от монументальной живописи, декоративной росписи, миниатюры, панно К. представляет собой замкнутый мир, не подчиненный к.-л. ансамблю, рассчитанный на обособленное внимание зрителя. Картины различаются по жанрам. В отличие от этюда картина может отразить действительность с

наибольшей глубиной, в законченной и продуманной в целом и в деталях форме, в принятой для данного сюжета иконографической схеме.

КОЛОРИТ – особенность цветового и тонального строя произведения. В колорите находят отражение цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному художественному образу. Колорит в произведении представляет собой обычно сочетание цветов, обладающее известным единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладающей в нем цветной гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, красноватым, зеленоватым и т.д. Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.

КОМПОЗИЦИЯ – структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника, Работа над композицией идет от первоначального замысла, общей его «завязки» в пластически зримых формах, до завершения произведения. При этом на основе избранной темы художник ведет разработку сюжета. Построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом художника. К. – важнейший и структурный принцип произведения, организующий взаимное расположение его частей, их соподчинение друг другу и целому, что придает произведению единство, целостность и завершенность. Закономерности, лежащие в основе композиции, определяются специфическими особенностями того или другого вида искусства, нормами стиля К. – важнейший элемент стиля, содержащий в себе его определяющие признаки. К. обладает сложной структурой, определяемой в каждом виде искусства своими факторами. К. активно взаимодействует с другими закономерностями живописи, в частности, во многом зависит от иконографического канона.

КОМПОЗИЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ – размещение изображения в пространстве – реальном (в скульптуре) или на картинной плоскости (в живописи и графике) в соответствующих замыслу размере, формате и материалах. Сюда входят: выяснение центра узла композиции и подчинение ему, более второстепенных, частей произведения; соединение отдельных его частей в гармоническом единстве; группировка и соподчинение их с целью достижения выразительности и пластической целостности изображения. При этом выявляются контрасты и ритмическое расположение основных масс и силуэтов в картине.

В композиционном решении произведения имеет большое значение выбор наилучшей точки зрения на изображаемое. При работе с натуры к композиции относятся и поиски мотива для изображения, подбор и расстановка предметов и постановка живой модели. Работа над композицией включает также перспективные построения изображения, согласование масштабов и пропорций, тональное и цветовое решение произведения.

КОНСТАНТНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ – тенденция воспринимать устойчивыми и неизменными предмет, его размеры, форму, цвет независимо от происходящих с ним изменений (удаление от зрителя, изменение освещения, влияние среды).

КОНТРАСТ – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению. Наибольшее значение имеют цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигаются большая выразительность и острота характеристики образов.

ОБРАЗ – форма отражения явлений действительности в искусстве, художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА - метод в станковой средневековой живописи, при котором далекие от зрителя предметы изображаются более крупными. Таким образом линии на картине, изображенной в обратной перспективе, сходятся не на горизонте, а «внутри» зрителя. Обратная перспектива применялась в византийской и древнерусской иконописи. Встречается и в западноевропейском средневековом искусстве.

ОТНОШЕНИЯ – взаимосвязи каждого светотеневого и цветового тона с другими тонами. В системах живописи, использующих средства светотени и цвета для возможно более точного воссоздания явлений действительности, верность цветовых и светотеневых О. служит важнейшим условием правдивости и выразительности живописного или графического произведения, несмотря на наличие каких-то заданных иконографических схем и канонов.

ПЕРСПЕКТИВА – система изображения объемных тел на плоскости, передающая их собственную пространственную структуру и расположение в

пространстве. В том числе удаленность от наблюдателя. П. в изобразительном искусстве выступает как выражение стремления художника к воссозданию образа реального, видимого мира. В зависимости от господствующего стиля и принятой в ту или иную эпоху системы пространственного видения П. принимала различные формы: прямая, параллельная, обратная, сферическая П. реального облика.

РАКУРС – перспективное сокращение изображенных предметов. Р. Часто используется для наиболее эффектной передачи движения и пространства.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – точка в пространстве, с которой художник обзревает окружающий мир. Различают фиксированную точку зрения, динамическую, множественную, абстрактную. Каждая из них по-разному отражается на характере композиции картины.

РИТМ – одна из особенностей композиционного построения произведений. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, цветов и т.д.). Чаще всего Р. проявляется в монументальном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. В произведениях живописи, графики и скульптуры проявление ритма бывает более сложным. Здесь он часто способствует созданию определенного настроения в картине, благодаря ему достигается большая целостность и согласованность частей композиции и усиливается ее воздействие на зрителя. Ритм нередко проявляется в вариантах жестов, движения и композиционных группировок фигур, в повторах и вариантах световых и цветовых пятен, а также в чередовании при размещении в пространстве более крупных частей изображения, являющихся значительными элементами композиции.

САЛОННОЕ ИСКУССТВО (франц. salon, от итал. salone, sala – зал), художественное направление в изобразительном искусстве 19 – нач. 20 в., ведущее начало от больших официальных художественных выставок (Салонов), учрежденных Королевской академией живописи в Париже со второй пол. 17 в. Для салонного искусства характерна эклектика – смешение художественных стилей. Оно ориентировано на вкусы самого широкого, в том числе неискущенного в вопросах живописи зрителя, поэтому важную роль в нём играют занимательность сюжета картины, доступность её содержания, внешняя эффектность живописных приёмов, заглаженная, приятная для глаз манера письма. По словам одного из исследователей, в салонном искусстве «мало мудрости, но много мастерства».

СИМВОЛИЗМ (франц. symbolisme, от греч. *sýmbolon* – знак, символ), направление в европейском и русском искусстве 1870—1910-х гг. Символисты стремились проникнуть в тайны бытия и сознания, увидеть в образах реального мира «окно в бесконечность», выразить средствами изобразительного искусства высшую, идеальную сущность мира, его нетленную, вечную красоту. Основные представители символизма в изобразительном искусстве: Э. Мунк, Г. Моро, О. Редон. В противоположность реализму а также искусству импрессионистов с их установкой на точное воспроизведение оптических эффектов света, символисты стремились посредством видимых форм выразить невидимое, движения глубинной жизни души, показать власть духовного над материальным. Свои сюжеты они черпали не из событий и явлений окружающего мира, а из мифов, сказок и легенд, из литературных произведений, и прежде всего – из современной им символистской поэзии (Ш. Бодлера, С. Малларме, П. Верлена, А. Рембо, и др.). Это было время тесного содружества художников и поэтов, часто собиравшихся вместе на дружеских вечеринках, а нередко и объединявшихся в культурные сообщества

СИММЕТРИЯ – такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по отношению к ним. Подобная композиция чаще всего встречается в декоративно – прикладном искусстве. Нарушение симметрического строения объектов, которым свойственно наличие симметрии, называется асимметрией.

СРАВНЕНИЕ – метод определения пропорций, тональных и цветовых отношений. Свойства и качества познаются нашим сознание путем сравнения. Понять характер формы предмета, определить его тон и цвет можно в сравнении его с другими предметами. Только методом сравнения при целостном восприятии натуры можно определить цветовые отношения между предметами, передать их на холсте или на бумаге. Чтобы изобразить натуру правдиво, художник должен создать на этюде пропорциональные натуре различия предметов по размеру, тону и цвету.

СТИЛЬ - устоявшаяся форма художественного самоопределения эпохи, региона, нации, социальной или творческой группы, либо отдельной личности. Понятие стиля распространяется и на все иные виды человеческой деятельности, превращаясь в одну из важнейших категорий культуры в целом, в динамически меняющуюся итоговую сумму её конкретных исторических проявлений.

СЮЖЕТ – любой предмет живой природы или предметного мира, взятый для изображения, в том числе и единичный предмет. В сюжетной картине – конкретное событие или явление, изображенное в произведении. В изобразительном искусстве сюжетными в первую очередь являются произведения бытового, батального и исторического жанров.

ТВОРЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ – процесс создания художественного произведения, начиная от зарождения обратного замысла до его воплощения, процесс претворения наблюдений действительности в художественный образ. В работе каждого художника есть много индивидуального. Однако есть и некоторые общие закономерности. Обычно работа начинается с композиционных поисков изобразительного решения и подбора материала. После этого подготовительного периода художник начинает работу над произведением. Иногда на заключительном этапе вносятся изменения и поправки в поисках более удачного воплощения творческого замысла.

ТЕМА – круг явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия идеи его произведения.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – точка в пространстве, с которой художник обзревает окружающий мир. Различают фиксированную точку зрения, динамическую, множественную, абстрактную.

ЦЕЛОСТНОСТЬ – необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частному общему, второстепенному главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.

ЭСТЕТИКА – наука о прекрасном в жизни и в искусстве. Эстетика изучает основы и закономерности художественного творчества, отношение искусства к общественной жизни. В широком значении эстетическое – прекрасное, красивое.

5.7. Глоссарий по курсу дисциплины

Основные понятия и термины, значение которых должны знать студенты:

Абстракционизм, Авангардизм, Академизм, Академии художественные, Аллегии, Гармония, Динамичность, Замысел, Идеал, Икона. Иконография, Иконографический извод, Иконописный подлинник, Иконостас, Искусство, Канон, Картина, Колорит, Композиция, Контраст, Образ, Обратная перспектива, Пространство, Ракурс, Салонное искусство, Символизм, Симметрия, Синтез искусств, Система, Стиль, Сюжет, Тема, Теория, Форма, Цвет, Целостность, Эстетика.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

6.1 Виды и содержание

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов
4 семестр		
2 курс 4 семестр Раздел: Искусство Древнего мира.		15
Тема 1. Искусство в системе культуры.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам).	2
Тема 2. Искусство в системе первобытной культуры.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам).	2
Тема 3. Искусство Древнего Востока	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	2
Тема 4. Искусство античного мира	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	9
5 семестр		
Раздел: Культура и искусство Средних веков		15
Тема 5. Культура и искусство Раннего Средневековья.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам).	2
Тема 6. Культура и искусство Византии	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	6

Тема 7. Культура и искусство Западной Европы в эпоху Средневековья.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	7
	6 семестр	
Раздел: Культура и искусство Европы в эпоху Возрождения		15
Тема 8. Культура и искусство Италии в эпоху Возрождения	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	9
Тема 9. Культура и искусство Северной Европы в эпоху Возрождения	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	6
	7 семестр	
Раздел: Культура и искусство Западной Европы в Новое Время (17 век)		15
Тема 10. Западноевропейское искусство XVII в. Художественные антиномии стиля барокко.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	8
Тема 11. Творчество Н. Пуссена. Идеиные основы и структура образа стиля классицизм.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	2
Тема 12. Культура и искусство Голландии в XVII веке.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	5
	8 семестр	
Раздел: Культура и искусство Западной Европы эпохи Просвещения (18 век)		42
Тема 13. Культура и искусство Италии в XVIII веке.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	16

Тема 14. Культура и искусство Франции в XVIII веке. Стиль рококо.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	8
Тема 15. Неоклассицизм, как художественное явление эпохи Просвещения.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	18
	9 семестр	
Раздел: Культура и искусство Западной Европы в Новое Время (19 век)		15
Тема 16. Борьба художественных направлений в искусстве Западной Европы в первой половине XIX века.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	5
Тема 17. Реализм в европейском искусстве XIX в.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	6
Тема 18. Идеи и художественные особенности стиля модерн.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	4
	10 семестр	
Раздел: Культура и искусство Западной Европы в Новейшее время (XX – первая четверть XXI века)		42
Тема 19. Проблема традиций и новаторства в эпоху модернизма.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	22
Тема 20. Постмодернизм. Философия и программа ревизии классической культуры и художественной практики в «информационном обществе».	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Подготовка к семинару	20
		150

6.2. Методические указания по освоению дисциплины

1. Дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» знакомит студентов с историей мировой культуры и искусства. Для будущих живописцев и скульпторов -исполнителей содержание данного курса имеет особое значение, так как даёт возможность системного знакомства не только с историей изобразительного искусства и архитектуры, но и формирования понимания особенностей художественного языка, присущего данным видам творческой деятельности. Историческая компетентность, владение навыками художественного анализа призваны содействовать становлению высокой квалификации будущего профессионала, его способности решать сложные творческие задачи, которые нередко требуют интегрированных решений, умения комбинировать многообразие потенциала художественного наследия.

2. Особое внимание студенту следует уделить самостоятельной работе, которая дифференцирована в двух основных направлениях:

- самостоятельное освоение содержания некоторых тем в структуре учебного курса;

- подготовка к семинарским занятиям.

Указанные формы работы требуют от студента внимательного отношения к содержанию осваиваемого материала, тем методическим рекомендациям, которые ориентируют студента в его учебной деятельности.

Составной частью самостоятельной работы студентов является составление рабочей записи по прочитанному материалу. Значение рабочей записи определяется в первую очередь тем, что сам процесс записывания способствует более глубокому уяснению и лучшему запоминанию прочитанного, а также выработке навыков кратко и точно излагать материал своими словами. Рабочие записи помогают вспомнить ранее изученный материал, что особенно важно при непосредственной подготовке к экзаменам на учебно-экзаменационной сессии.

Рабочие записи могут иметь различный вид: это может быть подробный или краткий план, запись новых понятий и их значений, составление опорных сигналов, составление по прочитанному материалу схем, таблиц и др. Целесообразно в этих записях формулировать вопросы, на которые студент не нашел ответ или сомневается в правильности своего ответа.

Одним из распространенных видов рабочей записи являются тезисы, представляющие собой краткую запись основных положений и выводов изучаемой монографии, статьи. В тезисах в самом сжатом виде формулируются все основные идеи книги без доказательств, аргументов и фактов. Такой вид записи может использоваться в отношении тех материалов, которые достаточно хорошо усвоены, в частности, при подготовке к семинару или собеседованию по теме семинара, а также при подготовке к сдаче устного зачета.

В процессе самостоятельной работы студентам чаще всего приходится делать рабочие записи в виде конспекта, представляющего собой краткое,

систематическое изложение своими словами содержания изученного источника, доклада или лекции с выводами автора и доказательствами, но без деталей и подробностей. В конспекте можно самостоятельно составлять таблицы, вносить важные данные, взятые из изученного или иного источника, или из анализа практики. По своему объему конспект должен быть кратким.

Ввиду краткости изложения следует особо обращать внимание на четкость и ясность формулировок конспекта. Конспект в большей мере, чем все другие виды записи, помогает усвоить содержание изучаемого источника, выработать навыки краткого, ясного и логически последовательного изложения мыслей своими словами. Однако этим не ограничивается значение конспектирования. Хорошо составленный конспект позволяет в краткое время восстановить в памяти содержание законспектированного источника.

3. Студенту важно правильно организовать работу с различными источниками, знакомство с которыми призвано содействовать формированию его гуманитарной компетентности, культуры мышления. Вся литературу учебного курса можно разделить на три основные группы. Первая – различные учебные пособия, структура и содержание которых помогают студенту овладеть системным методом мышления, развивать умения структурировать получаемые знания. Некоторые из таких пособий используются только для освоения отдельных тем (Даниэль С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. Новая история искусства. СПб., 2010; Лихачева В. Искусство Византии IV-XV веков. М., 1981), другие - необходимы студенту на протяжении всего периода изучения данного курса (Ильина Т.В. История искусства. Русское и советское искусство. Учебник для вузов. М., 1989.; Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М., 2009). Вторая группа источников не является учебными пособиями, но их содержание и форма организации материала (историко-генетическая) отвечают основным задачам учебного курса (Дмитриева Н.А. «Краткая история искусства», Очерки; Янсон Х.В., Янсон Э.В. «Основы истории искусств» и др.). Их задача – формирование навыков исторического мышления в области искусства, освоение тех исследовательских методов, которые позволяют выявить ценностные параметры историко-эстетического характера. Третья группа источников является монографической. Издания этого типа посвящены описанию и исследованию жизни и творчества какого-либо известного деятеля в истории мирового искусства (Прокофьев В.Н. Теодор Жерико. М., 1963). Факты его биографии конкретизируют изучаемый материал, помогают понять роль личности в истории искусства, увидеть разнообразие индивидуально-ориентированных творческих концепций,

составляющих богатство мирового художественного процесса.

4. Изучая историю мирового искусства студент не должен только ограничиваться информационно-теоретическим освоением предмета, а стремиться к практике использования получаемых знаний и навыков визуального мышления, учиться критически воспринимать многообразие явлений окружающего мира, вырабатывать в себе способность интерпретировать визуальную информацию.

6.3 Примерные темы рефератов (докладов)

1. Образ античного мира в творчестве мастеров изобразительного искусства XVII века (Н. Пуссен, П.П. Рубенс)
2. Образ природы в творчестве мастеров XVII века. Опыт сравнительного анализа. (Произведения Н. Пуссена, К. Лоррена, П.П. Рубенса, Ф. Снейдерса, Я. Рейсдаля, М. Хоббеми и др.)
3. Мифологические сюжеты в живописи мастеров XVII века. Образ Венеры и Данаи в творчестве Веласкеса, Рембрандта и Пуссена.
4. Творчество Никола Пуссена. Его живописная и теоретическая система.
5. Образ природы в картинах П.П. Рубенса и Н. Пуссена: «Возчики камней» и «Пейзаж с Полифемом». Сравнительный анализ.
6. Портрет и творчестве западноевропейских мастеров XVII века. (П.П. Рубенс, Рембрандт, Д. Веласкес, Э.Мурильо)
7. Автопортрет в творчестве Рембрандта.
8. Дворцовый комплекс и Версале. История создания. Особенности образной системы.
9. Антуан Ватто – мастер «галантных празднеств». Живописное видение художника и значение его творчества для искусства Франции XVIII века. Своеобразие «диалога» театр и живописи в западноевропейском искусстве XVIII века. (А. Ватто, Н. Ланкре, Жан Батист Грез, Жан Оноре Фрагонар)
10. Жан-Батист Симеон Шарден и идеи Просвещения. Образ просветителя в скульптурных и живописных портретах Франции XVIII века.
11. Пейзаж в живописи Франции и Англии XVIII века. Основные стилевые особенности, ведущие мастера.
12. «Медный всадник» Э.М. Фальконе как «средокрестие» французской и русской культуры эпохи Просвещения.
13. Мастера вудуты в искусстве Италии XVIII века. Специфические черты этого жанра и значение его для стран Европы. Ведущие мастера, основные произведения. (А. Канале, Б. Белотто, Ф. Гварди и его мастерская, М. Мариески, Д. Б. Пиранези)
14. Трактат У. Хогарта «Анализ красоты» и его роль в развитии реалистического искусства XVIII века.

15. Салонное искусство в XIX веке. Истоки, эволюция, характерные примеры. (Ш. К. Дюран, П. Деларош, Л. Жером, П. Борди, Л. Б. Винтергальтер, А. Кабанель)
16. Образ художника в живописных и графических произведениях мастеров второй половины XIX века. (О. Домье, Э. Манэ, П. Гоген и др.)
17. Шарль Бодлер как художественный критик.
18. Романтическое направление в европейском искусстве XIX в. и творчество Франсиско Гойи.
19. Стилль модерн в архитектуре и искусстве Европы. Ведущие мастера – представители национальных школ Англии, Франции, Бельгии, Финляндии, Испании и др.: Ч. Макинтош, В. Орта, И. Хофман, Й.М. Ольбрих, А.Гауди.
20. Живописная система П. Сезанна и искусство конца XIX- первой трети XX века.
21. Творчество В. Ван Гога и его значение для искусства XX века. Экспрессионизм в искусстве Германии.
22. Кубизм. Программа, метод, эволюция, мастера.
23. «Герника» Пикассо. Анализ формы и содержания.

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Паспорт комплекса оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		Вид	Количество
1.	Тема 3. Искусство Древнего Востока	Семинар	1
2.	Тема 4. Искусство античного мира	Семинар	1
3.	Тема 6. Культура и искусство Византии Тема 7. Культура и искусство Западной Европы в эпоху Средневековья.	Семинар	1
4.	Тема 8. Культура и искусство Италии в эпоху Возрождения. Тема 9. Культура и искусство Северной Европы в эпоху Возрождения	Семинар	1
5.	Тема 10. Западноевропейское искусство XVII в. Художественные антиномии стиля барокко.	Семинар	1

	Тема 11. Творчество Н. Пуссена. Идейные основы и структура образа стиля классицизм. Тема 12. Культура и искусство Голландии в XVII веке.		
6.	Тема 13. Культура и искусство Италии в XVIII веке. Тема 14. Культура и искусство Франции в XVIII веке. Стиль рококо. Тема 15. Неоклассицизм, как художественное явление эпохи Просвещения.	Семинар	1
7.	Тема 19. Проблема традиций и новаторства в эпоху модернизма. Тема 20. Постмодернизм. Философия и программа ревизии классической культуры и художественной практики в «информационном обществе».	Семинар	1

7.2 Процедуры проведения аттестаций

Текущая аттестация - 2 семестр

начинается с определения уровня базовых знаний и умений

Предмет оценки: знания, приобретённые в процессе освоения конкретной темы, раздела.

Цель: определение уровня понимания изучаемого материала

Форма: устный опрос, семинар.

Показатели усвоения знаний и освоения умений

Знает (воспроизводит, понимает, анализирует, оценивает)	Умеет (объем выполненных работ и качество их выполнения)
Историю развития зарубежного искусства	Охарактеризовать периоды истории развития зарубежного искусства
Содержание и основную проблематику зарубежного искусства	объяснить Содержание и основную проблематику зарубежного

	искусства
Природу(причины?) зависимости искусства от социального заказа общества	Формулировать причины зависимости искусства от социального заказа общества
Стили и типы художественного мышления	Дать общую характеристику Стили и типы художественного мышления
Творчество ведущих мастеров основных национальных школ	Дать общую характеристику творчества ведущих мастеров основных национальных школ

Промежуточная аттестация

Предмет оценки: знания, приобретенные в процессе освоения данного этапа изучения дисциплины.

Цель: ориентация в сути процессов, происходящих на данном этапе развития зарубежного искусства

Форма: зачет, экзамен

Примерные вопросы к зачёту по разделу: **Искусство Древнего мира.**

1. Периодизация искусства Древней Греции и общая характеристика его основных этапов.
2. Археологические открытия Г.Шлимана и А.Эванса. Их значение для исследования древнейшего этапа в истории искусства Древней Греции.
3. Искусство эгейского мира. Крит как центр художественной культуры эгейского мира. Культурные центры Крита. Общая характеристика.
4. Искусство ахейцев микенского периода. Дворцы крепости Тиринфа и Микен. «Геометрический стиль» в древнегреческом искусстве. Общая характеристика.
5. Искусство периода архаики и его роль в истории искусства Древней Греции. Архитектура архаического периода. Сложение дорического и ионического стиля в древнегреческой архитектуре.
6. Пластика эпохи архаики. Особенности образа человека в скульптуре данного периода. Скульптурная декорация храмов данного времени.
7. Ориентализирующее направление греческого искусства периода архаики. Главные художественные центры и их особенности.

8. Чернофигурная и краснофигурная техника вазовой росписи. Основные центры и мастера.
9. Классический период в истории искусства Древней Греции. Общая характеристика. Аттическая школа и её роль в искусстве Высокой Классики.
10. Храм Зевса в Олимпии как классический тип храма дорического стиля.
11. Ансамбль афинского Акрополя. Роль слагающих ансамбль построек в раскрытии его идейно-художественного замысла.
12. Творчество Фидия и его школы.
13. Творчество Мирона и Поликлета. Его «Канона» поликлета как теоретическое обоснование изображения пропорций свободного гражданина.
14. Архитектура и скульптура Поздней Классики. Основные тенденции.
15. Творчество Скопаса. Галикарнасский мавзолей.
16. Творчество Праксителя.
17. Основные тенденции в живописи Поздней Классики. Творчество Апеллеса.
18. Скульптура времени Александра Македонского. Творчество Лисиппа и Леохара.
19. Эллинистический период в истории искусства Древней Греции и его особенности.
20. Архитектура периода эллинизма. Развитие градостроительного искусства в эллинистический период. Гипподам Милетский и его планировочные принципы. Общая характеристика.
21. Пергамская школа и её роль в искусстве эллинистического времени. Алтарь Зевса в Пергаме.
22. Особенности эллинистического искусства, проявившиеся в творчестве представителей александрийской и родосской школы.
23. Искусство греческих колоний. Ольвия, Боспор, Херсонес.
24. Художественные и конструктивные особенности ордерных систем в архитектуре Древней Греции.

25. Греческая мифология и её значение для искусства.

26. Значение искусство Древней Греции для последующего развития мировой художественной культуры.

Вопросы к зачёту по разделу: **Культура и искусство Средних веков**

1. Культура и искусство средних веков. Общая характеристика.

2. Искусство раннего средневековья. Общая характеристика.

3. Равенна. Архитектура и монументальная живопись.

4. Становление и эволюция архитектурно-пространственной композиции и планировочных особенностей христианского храма.

5. Искусство Византии. Общая характеристика.

6. Икона: художественный образ и символика.

7. Проблема канона в восточно-христианском изобразительном искусстве.

8. Восточно-христианский крестово-купольный храм: Архитектурно-пространственная композиция и планировочные особенности. Символика архитектурной композиции крестово-купольного храма.

9. Романский стиль. Общая характеристика.

10. Романская базилика: архитектурно-пространственная композиция и планировочные особенности.

11. Готический стиль. Общая характеристика.

12. Готическая базилика: архитектурно-пространственная композиция и планировочные особенности.

Вопросы к зачёту по разделу: **Культура и искусство эпохи Возрождения.**

1. Периодизация и общие проблемы искусства европейского Возрождения.

2. Скульптура Проторенессанса (Никколо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио).

3. Творчество Джотто. Фрески Джотто в Капелле дель Арена.

4. Архитектура Италии конца XIV - первой четверти XV века. Творчество Филиппо Брунеллески. Капелла Пацци.

5. Творчество Альберти. Теоретические работы Альберти. Общая характеристика.
6. Архитектура Раннего Возрождения в Северной Италии и в Венеции. Творчество Браманте.
7. Творчество Донателло. Флорентийский скульптурный портрет второй половины XV века.
8. Творчество Мазаччо. Фрески Мазаччо в Капелле Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции.
9. Флорентийская живопись второй трети XV века (Мазолино, Фра Анджелико, Паоло Учелло, Андреа дель Кастаньо, Филиппо Липпи, Беноццо Гоццолли).
10. Творчество Пьеро делла Франческо. Фрески Пьеро делла Франческо в церкви Сан Франческо в Ареццо.
11. Творчество Андреа Мантеньи. Общая характеристика.
12. Венецианская живопись второй половины XV века Творчество Антонелло да Мессина, Джованни Беллини и Витторе Карпаччо.
13. Творчество Боттичелли. Мифологические аллегии в творчестве Боттичелли.
14. Умбрийская живопись последней трети XV века (Пьетро Перуджино, Пинтуриккьо, Луки Синьорелли).
15. Монументальная живопись раннего Возрождения (основные направления ее развития и памятники).
16. Итальянская архитектура эпохи Высокого и Позднего Возрождения: общая характеристика и эволюция. История строительства собора Святого Петра.
17. Архитектура Позднего Возрождения. Якопо Сансовино, Андреа Палладио. Дворцовая архитектура в Италии XVI века.
18. Градостроительство в ренессансной Италии. Общая характеристика.
19. Творчество Леонардо да Винчи. Общая характеристика.
20. Творчество Рафаэля. Общая характеристика.

21. Творчество Микеланджело. Общая характеристика.
22. Венецианская живопись Высокого Возрождения. Творчество Тициана и Джорджоне. Общая характеристика.
23. Проблемы маньеризма в итальянском искусстве XVI века. Творчество Тинторетто.
24. Паоло Веронезе. Ансамбль декорации виллы Барбаро в Мазер.
25. Северное Возрождение и его художественная специфика.
26. Творчество Я. ван Эйка. Общая характеристика. Гентский алтарь, «Мадонна канцлера Ролена» и «Мадонна каноника ванн дер Пале». Портреты Я. ван Эйка.
27. Творчество Р. ван дер Вейдена. «Страшный суд» госпиталя в Боне. 32. Нидерландская живопись второй пол. XV в. Творчество Г. ван дер Гуса и Г. Мемлинга.
28. Творчество И. Босха. Общая характеристика. «Сад земных наслаждений» И. Босха
29. Искусство Возрождения в Германии. Общая характеристика.
30. Творчество А. Дюрера. Общая характеристика.
31. Мастера Дунайской школы: Лукас Кранах Старший, братья Альтодорферы, Вольф Губер.
32. Творчество Ганса Гольбейна. Общая характеристика.
33. Искусство Возрождения в Нидерландах. Общая характеристика.
34. Творчество Луки Лейденского. Общая характеристика.
35. Творчество Питера Брейгеля. Общая характеристика.
36. Искусство Возрождения во Франции. Общая характеристика.
37. Архитектура французского Возрождения. Замки Луары.
38. Школа Фонтенбло.

Вопросы к зачёту по разделу: **Культура и искусство Западной Европы в Новое Время (XVII век).**

1. Стиль барокко в западноевропейской художественной культуре XVII в. Общая характеристика.
2. Стиль классицизм в западноевропейской художественной культуре XVII в. Общая характеристика.
3. Искусство Италии XVII в. Общая характеристика.
4. Творчество Караваджо.
5. Барокко в итальянской архитектуре и скульптуре XVII в. Общая характеристика.
6. Академическое направление в итальянской живописи конца XVI-XVII вв. Творчество А. Карраччи.
7. Творчество Веласкеса.
8. Искусство Фландрии XVII в. Общая характеристика.
9. Творчество П.П. Рубенса.
10. Творчество Я. Йорданса и фламандская бытовая живопись XVII в.
11. Искусство Голландии XVII в. Общая характеристика.
12. Творчество Рембрандта.
13. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
14. Творчество Н. Пуссена.
15. Особенности классицизма во французском зодчестве второй половины XVII в. Ансамбль Версаля.
16. Ансамбль собора Св. Петра.
17. Графика в системе искусств XVII в. Общая характеристика.
18. Творчество Л. Бернини.

Вопросы к зачёту по разделу: **Культура и искусство Западной Европы эпохи Просвещения (XVIII век).**

1. Западноевропейское искусство XVIII в. Периодизация. Важнейшие художественные центры. Общая характеристика.
2. Стиль рококо и его художественное своеобразие.
3. Искусство Франции XVIII в. Периодизация. Основные особенности эволюции. Общая характеристика.
4. Рококо во французском искусстве первой половины XVIII века.

5. Градостроительное искусство Франции XVIII в. Общая характеристика.
6. Идеи классицизма во французской архитектуре XVIII в. Творчество Ж.А. Габриэля и К.Н. Леду.
7. Скульптура Франции XVIII в. Общая характеристика.
8. Французская Академия живописи в XVIII в. Общая характеристика.
9. Д. Дидро и его «Салоны».
10. Творчество Ж.-А. Ватто.
11. Творчество Э.М. Фальконе.
12. Творчество Ж.А. Гудона.
13. Французская живопись во второй половине XVIII в. Общая характеристика.
14. Творчество Ж.Б.С. Шардена.
15. Ж.-Б. Грез и тенденции сентиментализма в изобразительном искусстве Франции второй половины XVIII в.
16. Творчество Ж.О. Фрагонара.
17. Графика в системе французского искусства XVIII в. Общая характеристика.
18. Искусство Англии в XVIII в. Периодизация. Основные особенности эволюции. Общая характеристика.
19. Архитектура Англии XVIII в. Основные тенденции в английском зодчестве.
20. Английское садово-парковое искусство в XVIII в. Общая характеристика.
21. Английская живопись XVIII в. Общая характеристика.
22. Творчество У. Хогарта.
23. Творчество Д. Рейнольдса.
24. Творчество Т. Гейнсборо и английский портрет XVIII в.
25. Английская графика XVIII в. Общая характеристика.

27. Искусство Италии XVIII в. Общая характеристика.
28. Венецианская художественная школа XVIII в. Венецианская школа пейзажа: Творчество А. Каналетто, Б. Белотто и Ф. Гварди.
29. Рим как центр мировой художественной культуры в XVIII в. Общая характеристика. Творчество Д.-Б. Пиранези.
30. Творчество Д.-Б. Тьеполо.
32. Искусство Германии и Австрии XVIII в. Общая характеристика. Архитектура барокко в Германии и Австрии XVII-XVIII вв.

Вопросы к зачёту по разделу: **Культура и искусство Западной Европы в Новое Время (19 век)**

1. Искусство Франции к. 18-перв. пол. 19 в. Общая характеристика. Понятие классицизма.
2. Творчество Жака Луи Давида. Особенности классицистической живописи.
3. Романтизм во французском искусстве первой половины 19 века. Общая характеристика. Понятие романтизма.
4. Творчество Эжена Делакруа.
5. Творчество Теодора Жерико.
6. Творчество Ж.О.Д. Энгра и других представителей французского «реакционного» романтизма.
7. Реализм во французском искусстве первой половины 19 века: Франсуа Милле, Гюстав Курбе, Оноре Домье.
8. Французское искусство середины и второй половины 19 века. Общая характеристика.
9. Творчество Камиля Коро.
10. Барбизонская школа и ее представители: Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Нарсис Диаз де ла Пенья, Шарль Добиньи.
11. Скульптура. Творчество Жана-Батиста Карпо и Жюля Далу. «Памятник труду», «Надгробие Бланки», «Надгробие Нуара» на кладбище Пер-Лашез.
12. О. Роден. Характеристика творчества. Основные произведения.

13. Французский символизм и его основные представители. Творчество Г. Моро.
14. Импрессионизм. Общая характеристика.
15. Творчество Клода Моне, Камиля Писсарро, А. Сислея. Особенности импрессионистического пейзажа.
16. Творчество Э. Мане.
17. Творчество Э. Дега.
18. Творчество О. Ренуара.
19. Неоимпрессионизм. Творчество Ж. Сера и П. Синьяка.
20. Группа «набидов». Программа. Основные представители.
21. Постимпрессионизм. Общая характеристика.
22. Творчество П. Сезанна.
23. Творчество В. Ван-Гога.
24. Творчество А. де Тулуз-Лотрека.
25. Творчество П. Гогена.
26. Английское искусство 19 века. Общая характеристика.
27. «Норичская школа», ее представители.
28. Пейзажная живопись 1-й пол. 19 века. У. Констебль, Р. Бонингтон, У. Тернер.
29. Портретная живопись 1-й пол. 19 века. Т. Лоуренс, Г. Рэберн.
30. Жанрист Дэвид Уилки, основные произведения. Особенности английской жанровой живописи.
31. Ведущие мастера английской графики: Томас Роуландсон, Джеймс Гилрэй, Ульям Блэйк, Томас Бьюик.
32. Акварельная живопись Англии начала 19 в. Акварели У. Тернера.
33. Графика О. Бердсли.

34. Ведущие мастера общества «прерафаэлитов»: Идеолог Д. Рескин. Уильям Моррис, Ф. Медокс–Браун.
35. Испанское искусство конца 18 – начала 19 века. Общая характеристика.
36. Ф. Гойя. Живопись. Графика.
37. Ф. Гойя. Серия «Капричос», ее художественные особенности.
38. Искусство Германии. Общая характеристика. Основные художественные центры - Мюнхен, Берлин, Дрезден, Дюссельдорф.
39. Римская группа «назарейцев». Ведущие художники Ф. Овербек, П. Корнелиус.
40. Немецкий романтический пейзаж. Творчество Филиппа Отто Рунге, Каспара Давида Фридриха.
41. «Бидермайер». Общее понятие. Морис Швинд.
42. Реализм. «Дюссельдорфская школа». Творчество Л. Кнауца, А. Менцеля, Ф. Куглера, В. Лейбля.
43. Искусство Соединенных Штатов Америки (19 век). Общая характеристика. Эволюция стилей.
44. «Школа реки Гудзон». У.-С. Маунт и Д.-К. Бингем.
45. Реалистическая живопись У. Хопера, Т. Икинса и других американских художников.

Вопросы к экзамену по разделу: Культура и искусство Западной Европы в Новейшее время (XX – первая четверть XXI века)

1. Основные этапы развития искусства XX века.
2. История и художественная специфика фовизма. Творчество А. Матисса и А. Марке.
3. Экспрессионизм: история движения и основные имена.
7. Художники группы «Мост».
8. Творчество В. Кандинского и объединение «Синий всадник».
9. Кубизм: история и художественная практика.

10. Общая характеристика творчества П. Пикассо.
11. Абстракционизм: особенности направления и основные представители.
12. Архитектура европейского рационализма. Творчество Ле Корбюзье.
13. Деятельность БАУХАУЗА. Архитектура Гропиуса.
14. Феномен Парижской школы в искусстве 1910-30-х гг.
15. Искусство и архитектура Германии и Италии периода фашизма.
16. История и практика дадаизма (Швейцария, Германия, Франция и США). Творчество М. Дюшана.
17. Теория и практика сюрреализма. Творчество М. Эрнста и Х. Миро.
18. Творчество С. Дали. Общая характеристика.
19. Метафизическая живопись Де Кирико.
20. Футуризм: история движения и основные представители.
21. Послевоенная абстракция в США. Творчество Дж. Поллока.
22. Архитектура Мисс ван дер Ройэ.
23. Архитектура О. Нимейера. Особенности планировки Бразилиа.
24. Архитектура Сааринена и А. Аалто. Общая характеристика.
25. Поп-арт: история и теория, основные представители. Общая характеристика.
26. Американский поп-арт. Творчество Э. Уорхола.
27. Гиперреализм. Основные имена и тенденции.
28. Теория и практика концептуализма.
29. Творчество Дж. Кошута.
30. Оп-арт. Основные представители направления.
31. Минимализм или бедное искусство.
32. Скульптура XX в. Основные тенденции развития.
33. Творчество Г. Мура.

34. Искусство объекта. Инсталляция.
35. Искусство действия: хеппенинг, флюксус, перформанс.
36. Медийные формы в современном искусстве. Общая характеристика.
37. Основные художественные биеннале второй половины XX века и их роль в истории искусства.
38. Роль и значение новейшей архитектуры в развитии мирового зодчества. Основные зарубежные школы новейшей архитектуры.
39. Влияние утопических идей на градостроительные проекты рационализма.
40. Музеи современного искусства. Специфика коллекций, архитектура и экспозиционное пространство. Роль музеев современного искусства в формировании и продвижении новейших художественных идей.

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
Формулирует результаты работы в устной и письменной форме.
Учитывает межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах в оценках художественных произведений.
Ориентируется в основных закономерностях развития зарубежного искусства, специфике основных стилистических направлений и художественных школ.

8.Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий.

8.1. Основная литература:

Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 2006.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск 1,2 М., 1985.

Ильина Т.В. История искусства. Русское и советское искусство. Учебник для вузов. М., 1989.

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М., 2009.

Янсон Х.В. и Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

8.2. Дополнительная литература:

Раздел: Культура и искусство Древнего мира.

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь. М., 1997.

2. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб., 1993.

3. Акимова Л. Искусство Древней Греции. Геометрика и архаика. Новая история искусства. СПб., 2007.

4. Акимова Л. Искусство Древней Греции. Классика. Новая история искусства. СПб., 2007.

5. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество. Древний Восток. Античность. М., 1981.

6. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М. 1973.

7. Златковская Т.Д. У истоков европейской культуры. Троя. Крит, Микены. М., 1961.

8. Искусство Древнего Египта. М. 1972.

9. Керам К. Боги. Гробницы. Ученые. М. 1978.

10. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. М., 1977.

11. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. М., 1968.

12. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М., 1980.

13. Бродский Б.И. Жизнь в веках. Занимательное искусствознание. М., 1990.

К разделу: Культура и искусство Средних веков.

1. Данилова И.Е. Искусство средних веков и Возрождения. М., 1964.
2. Культура Византии. М., 1984.
3. Лазарев В.Н. Византийская живопись. М., 1971.
4. Лихачева В. Искусство Византии IV-XV веков. М., 1981.
5. Нессельштраус Ц.Г. Искусство средних веков. М.1969.
6. Тяжелов В.М. Искусство Средних веков. М., 1975.
7. Мартиндейл Э. Готика. М., 2001.

К разделу: Культура и искусство эпохи Возрождения.

1. Алпатов В.М. Этюды по истории западноевропейского искусства М., 1963.
2. Алпатов В.М. Этюды по всеобщей истории искусств. М., 1979.
3. Данилова И.Е. Искусство средних веков и Возрождения. М., 1964.
4. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия XIV-XV веков. Новая история искусства. СПб., 2005.
5. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды. Германия. Франция. Испания. Англия. Новая история искусства. СПб., 2009.

К разделу: Культура и искусство Нового Времени (XVII век).

1. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Л. 1986.
2. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. Новая история искусства. СПб., 2004.

К разделу: Культура и искусство Западной Европы эпохи Просвещения (18 век)

1. Даниэль С. Европейский классицизм. СПб., 2003.
2. Даниэль С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. Новая история искусства. СПб., 2010.
3. Искусство XVIII века. М., 1977.
4. Герман М.Ю. Уильям Хогарт и его время. Л. 1971.
5. Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001.

К разделу: Культура и искусство Западной Европы в Новое Время (19 век)

1. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Новая история искусства. СПб., 2009.
2. Некрасова И.М. Романтизм в английском искусстве. М., 1975.
3. Прокофьев В.Н. Теодор Жерико. М., 1963.
4. Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. М.; Л., 1973.

К разделу: Культура и искусство Западной Европы в Новейшее время (XX – первая четверть XXI века)

1. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Новая история искусства. СПб., 2003.
2. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. Новая история искусства. СПб., 2007.
3. Полевой В.М. Искусство XX века. М., 1991.
4. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
5. Фостер Х., Розалинда К. и др. Искусство с 1900 года. Модернизм. Антимодернизм. Постмодернизм. Ад Маргинем Пресс. 2019.
6. Энциклопедия модернизма. М., 2002.

8.3. Цифровые ресурсы:

<https://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека он-лайн.

https://classic.totalarch.com/europe_17_19/italy/2 - материалы по истории мировой архитектуры от древности до начала XXI века.

<https://sites.google.com/site/1historyofart/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F> - Сайт по истории искусства. Хронологическая организация, терминологические словари по каждому разделу.

<https://sculptprivet.ru/antichnost/kontrapost-hiazm-ponderatsiya> - сайт по истории скульптуры. Прилагается значительное количество источников по различным темам.

<https://artdaily.com/> - цифровой ресурс аккумулирующий художественную хронику со всего мира. Удобный интерфейс даёт доступ к текущей практике многих художественных музеев и галерей по всему миру. DailyArt ежедневно предлагает пользователям одну картину и небольшой по объёму, но достаточно познавательный комментарий к ней.

Arts & Culture - проект Google, удобный инструмент по изучению самых известных произведений искусства и исторических достопримечательностей в одном приложении.

Love Art - Приложение Лондонской национальной галереи позволяет совершить виртуальный тур по музею и познакомиться с сотнями его экспонатов. В отличие от аналогичных приложений, где доступны только текстовые комментарии, в Love Art можно прослушать аудиопояснения работников галереи. Учитывая, что все шедевры представлены в широком разрешении, сеанс в приложении превращается почти в полноценную экскурсию (конечно, если вы хорошо понимаете английский на слух).

9. Описание материально-технической базы

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенное компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде).

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

1. Компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор;
2. Экран.

В случае отсутствия в библиотеке академии некоторых источников студенты могут найти таковые в фондах Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького или на сайте цифровой библиотеки.

Необходим также комплект карточек, иллюстраций и другого материала, который используется преподавателем для проверки у студентов уровня освоения дисциплины, знания ключевых памятников искусства по изучаемой теме.