

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова»

Архитектурный институт

Кафедра теории и истории архитектуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиЦТ

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 00 aa 14 66 4e 20 b7 7a a7 97 cf d8 f7 a1 80 c1 e5
Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.01 ИСТОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Направление подготовки: 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

Профиль подготовки: Архитектурно-реставрационное проектирование

Формы обучения: очная

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Год набора: 2023

Срок получения образования: 5 лет

Объем: в зачетных единицах: 15 з.е.
в академических часах: 540 ак.ч.

Разработчики:

Заведующий кафедрой реконструкций и реставраций
архитектурного наследия, к.арх., доцент Голобородский М.
В.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 №519, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Архитектор-реставратор", утвержден приказом Минтруда России от 31.08.2021 № 612н.

Содержание (рабочая программа)

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре ОП
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
4. Содержание дисциплины
 - 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:
 - 4.2. Содержание разделов, тем дисциплины
5. Порядок проведения промежуточной аттестации
6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
 - 6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
 - 6.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся
 - 6.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
 - 6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование
7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

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

Знать:

УК-1.1 знает основные источники получения информации, включая нормативные, методические, справочные и реферативные; виды и методы поиска информации из различных источников

УК-1.2 знает принципы применения системного подхода для решения поставленных задач

Уметь:

УК-1.3 умеет определять и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной задачи

УК-1.4 умеет формировать и аргументировано отстаивать собственные мнения и суждения при решении поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.1 знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и философском контекстах

УК-5.2 знает основы этики межкультурной коммуникации

УК-5.3 знает особенности восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Уметь:

УК-5.4 умеет учитывать в процессе взаимодействия межкультурное разнообразие общества, его этнокультурные и конфессиональные особенности

УК-5.5 умеет осуществлять межкультурный диалог с представителями разных культур; проявлять межкультурную толерантность как этическую норму поведения в социуме

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) Б1.В.01 «История пространственных искусств» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 1, 2, 3, 4, 5.

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

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Период	доемкость сы)	доемкость ЭТ)	ая работа всего)	и (часы)	ие занятия сы)	ьная работа сы)	ая аттестация сы)

обучения	Общая гру (ча	Общая гру (ЗЕ	Контактн (часы,	Лекции	Практичес (ча	Самостоятел (ча	Промежуточн (ча
Первый семестр	108	3	36	30	6	36	Экзамен (36)
Второй семестр	108	3	36	30	6	36	Экзамен (36)
Третий семестр	108	3	36	30	6	36	Экзамен (36)
Четвертый семестр	108	3	36	30	6	36	Экзамен (36)
Пятый семестр	108	3	36	30	6	36	Экзамен (36)
Всего	540	15	180	150	30	180	180

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела, темы	Всего	Лекции	в.т.ч. Аудиторная контактная работа	Практические занятия	в.т.ч. Аудиторная контактная работа	Самостоятельная работа
Раздел 1. Искусство Древнего мира	72	30	30	6	6	36
Тема 1.1. Искусство первобытного общества	4	2	2			2
Тема 1.2. Искусство Древнего Египта	12	4	4	2	2	6
Тема 1.3. Античное искусство	32	14	14	2	2	16
Тема 1.4. Древнего Рима (VI в. до н.э. - V в. н.э.)	24	10	10	2	2	12
Раздел 2. Искусство средних веков	72	30	30	6	6	36
Тема 2.1. Раннехристианское искусство	4	2	2			2
Тема 2.2. Искусство Византии	16	6	6	2	2	8
Тема 2.3. Искусство средневековой Европы. Искусство раннего средневековья V - X вв.	4	2	2			2
Тема 2.4. Романское искусство X-XII вв.	24	10	10	2	2	12
Тема 2.5. Готическое искусство XII-XV вв.	24	10	10	2	2	12

Раздел 3. Искусство эпохи Возрождения. Возрождение в Италии.	56	24	24	4	4	28
Тема 3.1. Источники культуры Возрождения. Проторенессанс	4	2	2			2
Тема 3.2. Раннее Возрождение. Архитектура	8	4	4			4
Тема 3.3. Раннее Возрождение. Скульптура.	8	4	4			4
Тема 3.4. Живопись раннего Возрождения	8	2	2	2	2	4
Тема 3.5. Высокое Возрождение. Архитектура.	4	2	2			2
Тема 3.6. Высокое Возрождение. Живопись.	8	2	2	2	2	4
Тема 3.7. Высокое Возрождение. Скульптура	4	2	2			2
Тема 3.8. Возрождение в Венеции. Архитектура, изобразительное искусство	4	2	2			2
Тема 3.9. Позднее Возрождение. Архитектура	4	2	2			2
Тема 3.10. Позднее Возрождение. Живопись	4	2	2			2
Раздел 4. Северное Возрождение.	16	6	6	2	2	8
Тема 4.1. Возрождение в Нидерландах	4	2	2			2
Тема 4.2. Возрождение в Германии. Живопись	8	2	2	2	2	4
Тема 4.3. Возрождение во Франции и Испании. Архитектура. Живопись	4	2	2			2
Раздел 5. Искусство Западной Европы 17-19 вв.	72	30	30	6	6	36
Тема 5.1. Стилиевое многообразие искусства 17-18 вв.	2	1	1			1
Тема 5.2. Архитектура Италии 17 в. Раннее барокко.	2	1	1			1
Тема 5.3. Архитектура Высокого барокко в Италии 17 в.	4	2	2			2
Тема 5.4. Архитектура Италии 18 века. Позднее барокко	4	2	2			2
Тема 5.5. Изобразительное искусство Италии 17-18 вв.	8	2	2	2	2	4
Тема 5.6. Искусство Испании 17 века	4	2	2			2
Тема 5.7. Искусство Фландрии 17 века.	2	1	1			1
Тема 5.8. Искусство Голландии 17 века.	2	1	1			1

Тема 5.9. Архитектура Франции первой половины 17 века.	4			2	2	2
Тема 5.10. Архитектура Франции второй половины 17 века.	8	4	4			4
Тема 5.11. Архитектура Франции 18 века.	8	4	4			4
Тема 5.12. Изобразительное искусство Франции 17 – 18 века.	4	2	2			2
Тема 5.13. Архитектура Австрии 17-18 вв.	4	2	2			2
Тема 5.14. Архитектура Германии 17-18 вв.	4	2	2			2
Тема 5.15. Архитектура Англии 17 – 18 вв.	4	2	2			2
Тема 5.16. Английская живопись 18 века.	4			2	2	2
Тема 5.17. Архитектура Западной Европы на рубеже 18-19 вв.	4	2	2			2
Раздел 6. Древнерусское зодчество	32	14	14	2	2	16
Тема 6.1. Архитектура Киевской Руси.	4	2	2			2
Тема 6.2. Архитектура Новгорода и Пскова.	4	2	2			2
Тема 6.3. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси.	4	2	2			2
Тема 6.4. Древнерусское деревянное зодчество	4	2	2			2
Тема 6.5. Строительство Московского Кремля при Иване III.	4	2	2			2
Тема 6.6. Архитектура XVI века.	4	2	2			2
Тема 6.7. Архитектура XVII века.	4			2	2	2
Тема 6.8. Изобразительное искусство древнерусского государства	4	2	2			2
Раздел 7. Архитектура России	40	16	16	4	4	20
Тема 7.1. Архитектура первой половины XVIII века.	8	4	4			4
Тема 7.2. Изобразительное искусство первой половины XVIII века	4	2	2			2
Тема 7.3. Архитектура второй половины XVIII века. Изобразительное искусство второй половины XVIII века	12	4	4	2	2	6

Тема 7.4. Архитектура первой половины XIX века. Изобразительное искусство первой половины XIX века	4	2	2			2
Тема 7.5. Архитектура второй половины XIX века. Изобразительное искусство второй половины XIX века	8	2	2	2	2	4
Тема 7.6. Архитектура начала XX века.	4	2	2			2
Итого	360	150	150	30	30	180

4.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Искусство Древнего мира

Тема 1.1. Искусство первобытного общества

Происхождение искусства. Теории происхождения искусства. Коллективное и личностное начало в искусстве первобытного общества: эпоха палеолита, эпоха мезолита, эпоха неолита. Древнейшие формы художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура. Архитектура. Истоки строительной деятельности человека. Утилитарно-практический характер древнейших построек и сооружений. Культовые сооружения – святилища, жертвенники. Виды мегалитических сооружений – менгир, дольмен, кромлех. Изобразительное искусство. Духовное освоение мира в формах и средствами изобразительного искусства. Изобразительные мотивы в искусстве первобытного человека. Орнамент, фигуративное изображение – животные, человек. Реалистический характер этой эпохи. Эволюция изобразительных форм в конце эпохи палеолита, огрубление форм. Распад первобытного искусства.

Тема 1.2. Искусство Древнего Египта

Искусство Древнего Египта. Древнее царство (XXVIII-XXIV вв. до н.э.)

Архитектура. Развитие архитектурной типологии – гробницы, заупокойные и культовые храмы. Архитектурный ансамбль, синтез искусств. Эволюция погребальных сооружений.б)

Изобразительное искусство. Портрет – высшее достижение египетского искусства.

Реальное и условное в портрете. Приёмы обобщения и индивидуализации в египетском портрете. Рельеф и его разновидности. Официальное и народное искусство.

Искусство Древнего Египта. Среднее царство (XXI-XVIII вв. до н.э.).

Архитектура. Становление храмов с глубинно-осевой композицией. Роль колонн.

Типы египетских колонн. Перистильные дворы и гипостильные залы.

Изобразительное искусство. Сохранение и дальнейшее развитие традиций

Древнего царства. Углубление психологической выразительности в скульптурном портрете.

Световая моделировка форм, повышение индивидуальности образов. Черты реализма в официальном портрете.

Искусство Древнего Египта. Новое царство (XVI – XI вв. до н.э.)

Архитектура. Размах культового и дворцового строительства. Достижения в создании архитектурного ансамбля. Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. Архитектура времени фараонов XIX династии. Обращение к традициям древнего царства. Гигантский масштаб сооружений.

Изобразительное искусство. Отражение в живописи и рельефе бесконечного многообразия жизни. Статуи Хатшепсут. Искусство эпохи Эхнатона: разрыв со старой иконографией, поиски новых форм и изобразительных средств. Генезис портрета от натуралистического к глубоко одухотворённому и реалистическому. Портреты Эхнатона и Нефертити.

Тема 1.3. Античное искусство

Эгейский мир

Периодизация Эгейского искусства. Место архитектуры в искусстве Крита. Царские дворцы Кносса. Монументальная живопись и рельеф. Синтез искусств. Жизнерадостность и декоративность искусства Крита. Архитектура Микен и Тиринфа, её крепостной суровый характер. Мегароны Тиринфа и Микен.

Искусство Древней Греции

Искусство Древней Греции архаического периода (VII-VI вв. до н.э.)

Архитектура. Архитектура как искусство, её ведущая роль в эпоху архаики. Отработка типа древнегреческого храма. Становление ордерной системы, особенности дорического и ионического ордера.

Изобразительное искусство. Периодизация искусства Древней Греции. «Гомеровский» период – становление греческого искусства. Историческая связь с эгейским искусством. Начало развития мелкой пластики. Художественная керамика «геометрического» стиля.

Развитие пластического декора в архитектуре храма – синтез искусств. Зарождение монументальной пластики. Образы богов, героев, атлетов. Тип обожествлённой мужской фигуры, попытка передать движение, архитектонику человеческого тела. Создание обобщенного типа – идеала героя-гражданина. Вазопись – чернофигурная техника.

Искусство Древней Греции периода ранней классики (500 – 449 гг. до н.э.).

Архитектура. Эволюция композиции храма и ордера. Храм Афины Афайи на острове Эгина, храм Геры (II) в Пестуме, храм Зевса в Олимпии. Мера, пропорция, гармония как универсальные критерии греческой эстетики. Роль скульптуры в раскрытии художественного содержания храма.

Изобразительное искусство. Героическая тема в искусстве. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина. «Дельфийский возничий». Краснофигурная вазопись.

Искусство Древней Греции периода высокой классики (450-410 гг.).

Архитектура. Ансамбль Афинского акрополя, особенности композиции и образного решения. Приёмы и средства создания архитектурно-художественного образа Парфенона.

Изобразительное искусство. Идеал гармонически развитой личности. Мирон – проблема гармонии противоположностей в его творчестве. Поликлет – мастер рациональных, сдержанных образов в скульптуре. Фидий – создатель скульптурных композиций Парфенона.

Искусство Древней Греции периода поздней классики (VI в. до н.э.).

Архитектура. Усложнение форм, широкое использование ионического и коринфского ордера. Композиция греческого театрального сооружения. Мавзолей в Галикарнасе – новизна композиционного решения. Элементы греческой и восточной архитектуры.

Изобразительное искусство. Рост индивидуализма и субъективизма, отражение этих явлений в искусстве. Творчество Скопаса, Праксителя, Лисиппа и Леохара.

Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (IV – I вв. до н.э.).

Архитектура. Многообразие архитектурных типов и форм. Алтарь Зевса в Пергаме. Жилище. Ансамбль Пергамского акрополя. Градостроительство: города Приена и Александрия в Египте. Инженерные сооружения (Фаросский маяк).

Изобразительное искусство. Связь с искусством высокой и поздней классики. Постепенная утрата гармонического и эстетического идеала.

Тема 1.4. Древнего Рима (VI в. до н.э. - V в. н.э.)

Искусство Этрурии. Этрусский храм (Юпитера Капитолийского). Особенности архитектурного ордера. Гробницы. Инженерные сооружения. Использование полуциркулярной арки и бетона.

Искусство Рима периода Республики (VI-I вв. до н. э.)

Архитектура. Утилитарно-практический характер архитектуры. Типология архитектурных сооружений. Общественные здания. Римский форум. Храмы. Зрелищные сооружения. Жилые дома и виллы. Мемориальные сооружения. Градостроительство: Рим, Помпеи.

Изобразительное искусство. Развитие натуралистических черт в римском скульптурном портрете. Эллинистическое влияние на искусство республиканского Рима: портреты Цезаря, Цицерона. Углубление психологических характеристик.

Искусство Рима периода Империи (I в. до н.э. – V в. н.э.)

Архитектура. Особенности композиционного и пространственного решения императорских форумов Рима. Культовая архитектура: псевдопериптеры, купольные храмы. Витрувий. «Десять книг об архитектуре». Зрелищные сооружения. Общественные здания: базилики, термы. Императорские дворцы и виллы. Триумфальные сооружения. Особенности применения ордерной системы в архитектуре Древнего Рима. Характеристика римской строительной техники.

Изобразительное искусство. Принципат Августа – обращение к традициям греческой высокой классики. Портрет – ведущий жанр в искусстве. Искусство периода династии Флавиев – усложнение композиции, крупный масштаб. Искусство периода правления императора Трояна – возвращение к строгим типам республиканского портрета. Искусство времени Антонинов. Утрата основных принципов античного искусства – гармонии, реалистичности изображения. Натуралистические тенденции в искусстве времени Северов

Раздел 2. Искусство средних веков

Тема 2.1. Раннехристианское искусство

Возникновение христианской религии. Становление эстетической концепции христианства. Отработка типа христианского храма – базилики. Конструктивные и декоративные начала христианской архитектуры. Распространение монументальной живописи – мозаики

Тема 2.2. Искусство Византии

Архитектура. IV–V века – поиски типа церковного здания, отвечающего требованиям христианского культа. Новые конструктивные решения. Использование свободностоящих опор и парусов в купольных сооружениях. VI–VII века – период расцвета византийской архитектуры. Архитектура как инструмент утверждения идеи иерархии светской и духовной власти. Основные типы многокупольный храм. Собор св. Софии – центральный памятник этого времени. IX–X вв. – окончательное формирование крестово-купольной системы в культовой архитектуре. Особенности монастырской церкви. XI–XII вв. Стабилизация зрелого средневекового стиля в архитектуре Византии. Многообразие форм в границах единой крестово-купольной системы.

Изобразительное искусство. Живопись – ведущий вид в искусстве Византии.

Выработка христианской иконографии и нового художественного языка, соответствующего требованиям религиозного культа. Особенности византийской изобразительной системы. Отход от чувственного восприятия мира. Условный язык, образная символика. Синтез монументальной живописи и архитектуры. Назначение иконы. Типы икон, техника, сюжеты. Композиционное построение иконы, условность, символика цвета.

Тема 2.3. Искусство средневековой Европы. Искусство раннего средневековья V - X вв.

Архитектура. Освоение варварами принципов каменного строительства. Заимствование типов культовой архитектуры (базилика, крещальня) из римского зодчества. Упрощение композиционных решений, огрубление техники. Становление средневекового облика здания. Возникновение монастырей. Монастырская культура. Сложение типа монастырской церкви. Базиликальные и центрические культовые постройки. Появление сводчатых каменных перекрытий, крипты. Церкви с двусторонней ориентацией, изменение пространственной структуры. Жилище феодала.

Изобразительное искусство. Народные традиции в искусстве раннего средневековья, его прикладной характер. Язык и средства искусства. Приспособление народного искусства к выражению религиозных идей, ассимиляция античных традиций с варварскими.

Тема 2.4. Романское искусство X-XII вв.

Формирование общеевропейского художественного стиля на основе относительно целостных художественных представлений, многообразие форм искусства в рамках одного стиля. Романская базилика. Поиски функциональных, конструктивных, объемно-пластических решений. Тектоника здания. Опоры, арки, своды, романская связанная система. Синтез искусств, художественные поиски. Образная специфика романского храма.

Архитектура Франции. Фортификационное и замковое строительство.

Паломнические церкви. Региональные архитектурные школы.

Архитектура Германии. Феодальная раздробленность Германии, отражение этого состояния в архитектуре. Развитие традиций архитектуры Каролингов. Величие и пышность имперских соборов в Майнце, Шпейере и Вормсе.

Архитектура Италии. Традиции античного и византийского зодчества.

Монастырские комплексы и замки. Главные центры архитектуры: Ломбардия, Тоскана, Венеция. Своеобразие скульптурного декора итальянских храмов.

Изобразительное искусство романского периода. Стилистические особенности романского искусства: динамичность образов, резкость моделировки, грубоватая обыденность, сочетающаяся с отвлеченностью, подлинный реализм и утрирование природных форм. Общность основных черт романского стиля для всех стран Западной Европы. Скульптура-основной вид романского искусства. Скульптура в интерьере и снаружи храма, синтез искусств.

Тема 2.5. Готическое искусство XII-XV вв.

Архитектура Франции. Ранняя готика. Культовая архитектура, совершенствование ее планировочной структуры, пространственной структуры интерьера, выразительности западного (главного) фасада. Собор Парижской Богоматери- центральный памятник ранней готической архитектуры. Отражение достижений архитектуры и художественного синтеза в храмах зрелой готики- соборы в Шартре, Реймсе, Амьене, капелла Сент-Шапель в Париже (XIII в.). Утрата гармонического равновесия конструктивной и художественной форм в поздней готике.

Архитектура Англии. Специфические черты английской готики: общий горизонтальный характер композиции соборов, мощный вертикальный акцент над средокрестием, прямоугольные апсиды, решение интерьеров преимущественно архитектурными средствами. Исключительное разнообразие сводчатых перекрытий.

Архитектура Германии. Влияние архитектуры Франции на раннюю немецкую готику. Зрелая готика, храмы базиликального типа собора в Кельне (XIII-XIVвв.). Однобашенные соборы в Фрайбурге (XIV в.) и Ульме (XIV-XV вв.). Разработка храмов зального типа.

Архитектура Италии. Неприятие итальянской архитектурной готики как целостной стилевой системы. Особенности итальянской готической архитектуры: сохранение античных и византийских традиций, постоянное обращение к романике, использование ясных простых форм плоскоперекрытых христианских базилик, светлые просторные интерьеры, легкие конструкции. Чувство пропорций, соразмерность, изящество в проработке деталей. Культовая архитектура. «Инкрустационный стиль». Гражданская архитектура: коммунальные дворцы, городской жилой дом.

Изобразительное искусство. Синтетический характер готического искусства, ведущая роль архитектуры. Готический собор – «библия для неграмотных». Тематика место скульптуры в системе церковного здания. Символика, аллегория, народные мотивы в скульптурном убранстве храма. Рельеф, круглая скульптура. Готический витраж.

Раздел 3. Искусство эпохи Возрождения. Возрождение в Италии.

Тема 3.1. Источники культуры Возрождения. Проторенессанс

Возрождение как культура развитых городов Италии в эпоху раннего капитализма. Перестройка сознания у передовой части общества – развитие гуманизма. Увеличение объема знаний о природе и человеке. Борьба против церковной догматики, формирование представлений о свободе. Искусство как важнейший инструмент завоевания свободы, творчество как процесс саморазвития личности. Периодизация итальянского Возрождения. Источники культуры Возрождения: достижения античной греко-римской цивилизации, культуры Византии, итальянской романки. Светский характер искусства Возрождения.

Проторенессанс в Италии XIII – XIV вв. Отход от принципов готического искусства, обращение к античности скульпторов Н. Пизано, Арнольфо ди Камбио. Развитие «инкрустационного стиля» в архитектуре Флоренции XIV века – простота и ясность членений формы. Постройки А. ди Камбио. Византийские (греческие) влияния в живописи. Чимабуэ, П. Каваллини – начало объемно-пространственных и эмоционально-образных завоеваний искусства. Революционное новаторство Джотто в области трехмерной формы и, главное, глубина, разнообразие, правдивость передачи чувств и настроений человека (фрески в Падуе).

Тема 3.2. Раннее Возрождение. Архитектура

Флоренция – родина искусства Возрождения. Преодоление готических традиций в архитектуре, новые методы организации строительства. Ф. Брунеллески – первый архитектор Возрождения. Работа по возведению купола собора Санта Мария дель Фьоре. Воспитательный дом во Флоренции – важнейший памятник эпохи. Ордер в постройках Брунеллески, логика конструктивных построений.

Л. – Б. Альберти – ведущий теоретик архитектуры раннего Возрождения, «Десять книг о зодчестве», учение о перспективе. Введение в практику архитектурных чертежей. Открытие и использование на практике как образец античной римской архитектуры. Палаццо Ручеллаи во Флоренции, церковь Санта Мария Новелла. Крупная самостоятельная работа – церковь Сант Андреа в Мантуе. Последователи Альберти. Б. Росселино – автор первого архитектурного ансамбля Возрождения – Соборная Площадь в Пиенце. Тема городского дворца в творчестве Микелоццо ди Бартоломео и Бенедетто да Майано. Палаццо Медичи, палаццо Строцци во Флоренции.

Тема 3.3. Раннее Возрождение. Скульптура.

Место скульптуры в новом искусстве. Л. Гиберти – мастер переходного времени, высочайшая техника бронзового литья. «Врата рая» во флорентийском баптистерии. Донателло – великий скульптор раннего Возрождения. Разнообразие техник и жанров в работах Донателло. Монументальные работы. Первый конный памятник эпохи – кондотьеру Гаттамелате, героизированные библейские образы. Острые индивидуальные характеристики «Пророков» для флорентийского Собора – начало реалистической портретной скульптуры. Скульптура Вероккьо – преодоление статики формы, передача в скульптуре реального действия. Памятник кондотьеру Коллеони, «Неверие Фомы».

Тема 3.4. Живопись раннего Возрождения

Живопись – ведущий вид искусства эпохи. Особенности живописи этого периода – поиск, открытие, общая реалистическая направленность, огромный интерес к личности.

Мазаччо – основоположник живописи Возрождения. Овладение перспективой, глубоким пространством, массой, композиционной ясностью, передачей чувств и эмоций человека. Фрески капеллы Бранкаччи во Флоренции. Пьеро делла Франческо – выдающийся мастер светоносной живописи и колорита. Фрески в Аретцо, посвященные истории животворящего креста.

А. Мантенья – разработка проблем построения композиции, ракурс как основа динамичных композиций, портрет в творчестве художника. Эстетическая функция (гедонистическая) живописи С. Боттичелли – попытка соединить готику и современность: «Весна», «Рождение Венеры», «Магнификат».

Тема 3.5. Высокое Возрождение. Архитектура.

Рим – новый центр искусства Возрождения. Политика римских пап в области искусств, покровительство художникам. Начало масштабной застройки Рима. Д. Браманте – классик архитектуры Возрождения. Постройки в Милане – церковь Санта Мария делла Грацие. Римский период. Темпьетто – архитектурный манифест Браманте, проект собора св. Петра в Ватикане, дворцы Ватикана. Рафаэль – ученик Браманте. Дворцы Видони, дель Аквила в Риме, вилла Мадама. Работы архитекторов Сангалло – младшего и Дж. Романо.

Микеланджело – архитектор. Пластическая проработка архитектурных форм, столкновение и динамическая напряженность во взаимодействии масс. Постройки во Флоренции – сакристия Медичи, библиотека Лауренциана. Римский период, роль крупного масштаба большого ордера в его работах. Собор Св. Петра, ансамбль Капитолийского холма. Элементы барокко в архитектуре Микеланджело.

Тема 3.6. Высокое Возрождение. Живопись.

Утверждение в искусстве идеала гармонически развитой, совершенной личности. Взгляд на «совершенное» - прекрасное у Леонардо да Винчи. Роль науки в развитии искусства, искусство как часть научного познания, роль эксперимента в искусстве. Рациональные основы живописи Леонардо. Новизна композиции и глубины психологического решения темы в фреске «Тайная вечеря». Разработка принципа гармонии в живописи – ключ к пониманию творчества Рафаэля. Прием идеализации – главный как в станковой, так и монументальной живописи Рафаэля. «Сикстинская мадонна», фрески в Ватикане «Диетута», «Афинская школа»; «Триумф Галатеи» на вилле «Фарнезина». Живопись Микеланджело. Героическое, возвышенное, трагическое – высшие точки проявления воли и характера человека. Раздумья о человеческих судьбах – центральные темы монументальной живописи великого художника. Фрески Сикстинской капеллы. Отражение кризиса искусства в поздних работах Микеланджело – «Страшный суд».

Тема 3.7. Высокое Возрождение. Скульптура

Микеланджело – великий скульптор Возрождения. Освоение античного наследия и его «исправление» - «Битва кентавров», «Вакх», «Давид». Героическая личность в скульптуре Микеланджело – «Скованный пленник», «Брут». Философское осмысление действительности, глубинный смысл жизни – одна из центральных тем его творчества – скульптура гробницы Медичи, «Моисей». Последние работы, отразившие крушение гуманистических идеалов художника - «Пьета Рондонини»

Тема 3.8. Возрождение в Венеции. Архитектура, изобразительное искусство

Синтез культур Западной Европы и Византии на венецианской почве.

Архитектура. Свободное обращение с формой, соединение разностилевых форм, пышный декор, нарядная цветовая палитра, использование в отделке мрамора – характерные особенности венецианской архитектуры. М. Кодуччи и П. Ломбарди. Церковные и общественные постройки: церковь Санта Мария дел Мираколи, Башня Часов, скуола ди Сан Марко. Развитие типа венецианского дворца: палаццо Корнер, палаццо Вендрамин. Я. Сансовино – завершение ансамбля площади Св. Марка и Пьяцетты.

Живопись. Творчество Дж. Беллини как наиболее полное отражение гуманистических идеалов в искусстве раннего Возрождения в Венеции – «Озерная мадонна», «Мадонна в лугах», живопись Джорджоне, развитие темы единства природы и человека, роль пейзажа в его работах – «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера», «Три философа». Жизнеутверждающий характер живописи Тициана. Портреты Тициана, роль колорита в его живописи. «Любовь земная и любовь небесная», «Ассунта», «Венера Урбинская». «Портрет Ипполито Риминальди», «Автопортрет» (1565 г.), «Портрет папы Павла III с племянниками».

Тема 3.9. Позднее Возрождение. Архитектура

Архитектура. Кризис культуры Возрождения. Появление в архитектуре нескольких направлений – академизм, поздний маньеризм, зарождение барокко. Д. Виньола – ведущий архитектор римской школы. Трактат «Правила пяти архитектурных ордоров» - попытка предотвратить распад архитектуры Возрождения. Новая архитектурная концепция церковного здания – Иль Дездемо в Риме. Элементы нового стиля в загородных постройках – вилла Джулия, замок в Капрароле. А. Палладио – классик архитектуры Возрождения. Многоплановость композиции и типов построек Палладио: общественные здания, дворцы, виллы, культовые постройки. Развитие теории архитектуры, трактат «Четыре книги об архитектуре». Постройки в Виченце: дворцы – Тьене, Вальмарана, дель Капитанио, театр Олимпико. Вилла Ротонда, вилла Барбаро. Церковные здания нового типа в Венеции – Иль Реденторе. Архитекторы Б. Амманати, Дж. Вазари.

Тема 3.10. Позднее Возрождение. Живопись

Живопись. П. Веронезе – блестящий продолжатель традиций Венецианской живописи – яркой, праздничной, эмоционально-чувственной. «Триумф Венеции», «Пир в доме Левия», «Брак в Кане». Я. Тинторетто – последний крупный мастер эпохи. Двойственный характер его живописи – праздничная Венеция и глубокие мрачные ощущения и переживания надвигающейся трагедии в религиозных по содержанию работах. Росписи «Дворца Дожей» и скуллы ди Сан Рокко. Народная тема в искусстве Тинторетто.

Раздел 4. Северное Возрождение.

Тема 4.1. Возрождение в Нидерландах

Особенности живописи Нидерландов XV – XVI вв.: интерес к реальной жизни, к деталям быта, повествовательность, точность изображения предметов и характеров. Значительные влияния средневекового искусства. Раннее появление техники масляной живописи. Ян ван Эйк – мастер сложных по содержанию алтарных композиций – «Гентский алтарь». Портреты ван Эйка – наиболее цельное отражение идеалов новой эпохи в живописи. «Чета Арнольфини», «Мужчина в красном тюрбане», «Портрет ван дер Пале».

Особенности реализма Гуго ван дер Гуса – люди из простонародья становятся героями его картин – «Алтарь Портинари». Творчество И. Босха: реальность и вымысел, религиозная догма и гражданский гуманизм, возвышенное и низменное в его работах. Раскрытие современного содержания, идеи, смысла картины посредством сложнейшей средневековой символики. «Воз сена», «Искушение святого Антония», «Сад наслаждений». Творчество П. Брейгеля Старшего. Народ – герой его картин. Глобальный охват и отражение в искусстве событий, современной ему жизни. «Детски игры», «Пословицы», «Триумф смерти», «Крестьянская свадьба», «Слепые».

Тема 4.2. Возрождение в Германии. Живопись

Расцвет немецкого искусства в начале XVI в. Немецкий гуманизм – основа искусства Возрождения. А. Дюрер – теоретик искусства, выдающийся живописец и гравёр. Итальянский опыт Дюрера - освоение итальянской живописной техники. «Троица», «Четыре апостола». Портрет в творчестве Дюрера. Гравюры – одно из лучших творческих достижений мастера: «Четыре апокалипсических всадника», «Меланхолия». Реализм и мистика в живописи М. Грюневальда. Мощная экспрессия и глубина образных характеристик. Световые и цветовые контрасты – главный живописный прием в подаче трагических коллизий – «Изенгеймский алтарь». Г. Гольбейн – мастер реалистического портрета немецкого Возрождения: «Портрет французского посланника Ш. де Моретта», «Портрет купца Гисце».

Тема 4.3. Возрождение во Франции и Испании. Архитектура. Живопись

Архитектура Франции XVI в. Особенности Возрождения во Франции. Итальянские влияния: Леонардо да Винчи, Виньола, маньеристы. Стойкие традиции средневековой архитектуры. Архитектура замков, постепенная утрата или оборонительной функции – замок в Блуа, Шамбор, Шенонсо. Творчество архитекторов П. Леско и Д. Делорма. Строительство Лувра, дворец Анэ.

Искусство Испании XVI в. Медленное развитие ренессансных форм в архитектуре, стойкость средневековых традиций. Творчество Х. Эрреры. Строгий стиль архитектуры королевского дворца Эскориал. Живопись. Придворное искусство. Творчество Эль Греко. Религиозная живопись, портрет, пейзаж. «Эсполио», «Погребение графа Оргаса», «Апостолы Петр и Павел», «Моление о чаше», «Снятие пятой печати», «Вид Толедо».

Раздел 5. Искусство Западной Европы 17-19 вв.

Тема 5.1. Стилевое многообразие искусства 17-18 вв.

Характеристика эпохи. Кризис искусства Возрождения. Формирование новых стилей: барокко, классицизм, рококо. Особенности основных стилей. Внестилевые направления. Углубление представлений о природе и человеке, отражение этих представлений в искусстве. Развитие новых жанров искусства. Научное знание и искусство, теоретическое обоснование искусства. Развитие национальных художественных школ в Италии, Франции, Фландрии, Голландии, Испании, Англии.

Тема 5.2. Архитектура Италии 17 в. Раннее барокко.

Периодизация архитектуры барокко. Особенности архитектуры раннего барокко; связи с архитектурой Ренессанса – Микеланджело, Дж. Виньола. Мастера раннего барокко – Дж. делла Порта, К. Мадерна, Д. Фонтана. Градостроительство – особенности пространственных барочных решений. Разработка барочных композиций церковных фасадов и дворцов. Стиль барокко в интерьерах зданий. Архитектура загородных вилл – Альдобрандини, Торлония. Средства и приемы создания архитектурно-художественных образов. Основные постройки раннего барокко.

Тема 5.3. Архитектура Высокого барокко в Италии 17 в.

Расцвет стиля барокко. Сочетание принципов монументальности и декоративности. Особое внимание к вопросам синтеза искусств. Масштаб и динамичная форма – эмоциональное содержание стиля. Ведущие архитекторы зрелого барокко – Л. Бернини, Ф. Барромини, К. Райнальди, их основные постройки. Интерьер собора Св. Петра и площадь Св. Петра – центральный объект зрелого барокко. Тенденция к усложнению объемно-пространственных решений в работах Ф. Барромини. Барокко вне Рима – Г. Гварини, Б. Лонгена.

Тема 5.4. Архитектура Италии 18 века. Позднее барокко

Особенности стиля позднего барокко. Архитектура Турина и Неаполя. Архитектура позднего барокко Ювара и Ванвителли. Активное включение природы в архитектурные композиции – замок Ступиниджи, дворец в Казерте. Использование театрально-сценических приемов. Испанская лестница в Риме, фонтан Треви. Постепенное вращение в барочную архитектуру элементов и приемов классицизма.

Тема 5.5. Изобразительное искусство Италии 17-18 вв.

Многоплановость итальянского изобразительного искусства 17-18 вв. Л. Бернини – крупнейший скульптор барокко. Его работы в интерьере собора Св. Петра – Кивории, Кафедра, Скала Реджа. Развитие портретного жанра, мифологического, мемориального. Фонтаны в Риме – «Четырех рек», «Мавра», «Тритон». Патетический характер скульптуры Л. Бернини. Барочная монументальная живопись – сложность композиционных построений, повышенная декоративность, цветовая насыщенность, использование иллюзорных эффектов. Особая роль творческих поисков Караваджо. Реализм и элементы барокко в его картинах. Караваджизм как демократическое направление в европейской живописи 17 века. Развитие пейзажа и бытового жанра в живописи Италии 18 века.

Тема 5.6. Искусство Испании 17 века

«Золотой век» испанской живописи. Мастера живописи 17 века – Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. Мурильо. Особое место Д. Веласкеса в испанской и европейской живописи. Творческий метод Веласкеса – реализм, основанный на уважении к простому человеку. Портретный жанр – новая эпоха в европейской живописи: портреты короля Филиппа IV, серия портретов шутов и карликов, портреты папы Иннокентия X – одна из вершин в этом жанре. Работы Веласкеса на исторические («Сдача Бреды»), мифологические, жанрово-бытовые темы.

Тема 5.7. Искусство Фландрии 17 века.

Жизнеутверждающий характер фламандской живописи, специфика ее образного языка. П. Рубенс – крупнейший представитель живописи барокко на севере Европы. Сочетание в картинах Рубенса барочной пышности и земной реалистической основы. Мифологический портретный и пейзажный жанры в живописи Рубенса, эстетический идеал красоты его воплощения. Роль колорита в картинах художника, отражение в них вкусов аристократии и фламандского бюргерства («Похищение дочерей Левкиппа», «Жизнь Марии Медичи», «Шубка»). Ван Дейк – мастер народного портрета. Натюрморты Я. Снейдерса. Крестьянская тематика в живописи А. Браувера.

Тема 5.8. Искусство Голландии 17 века.

Демократический характер голландского искусства, его народные истоки, яркие реалистические тенденции. Ведущие жанры в живописи – портрет, бытовая картина. Ф. Хальс – выдающийся портретист. Новая концепция группового портрета. Точность характеристик, индивидуальность образов. Рембрандт ван Рейн (1606 – 1669) – центральная фигура голландской живописи. Эволюция творчества – от внешней достоверности до глубокого проникновения в сущность человека. Богатство психологических характеристик образов. Философское осмысление Рембрандтом проблем бытия и нравственности человека, гуманизм его творчества. Трагическое как утверждение прекрасного в поздний период творчества («Возвращение блудного сына»). офорты Рембрандта. Вермер Делфтский – блестящий мастер цвета. Быт человека в картинах «малых» голландцев. Расцвет голландского натюрморта.

Тема 5.9. Архитектура Франции первой половины 17 века.

Становление абсолютизма, его влияние на развитие искусств, формирование национальной культуры. Особенности развития французской архитектуры, взаимодействие двух стилей – барокко и классицизма. Градостроительство, реализация принципа «разумного начала», первые регулярные площади Парижа. Перестройка Лувра, дворцовая архитектура. Первые купольные храмы нового типа (ц. Сорбонны, ц. Валь де Грас). Развитие типа городского жилища – отеля. Архитекторы этого периода: С. де Бросс (Люксембургский дворец), Ж. Лемерсье (павильон Часов, дворец Пале Рояль, Охотничий замок Людовика XIII), Ф. Мансар (замок Блуа, дворец Мезон, купольные церкви).

Тема 5.10. Архитектура Франции второй половины 17 века.

Открытие Академии архитектуры в Париже, обоснование нового стиля – классицизма. «Большой стиль» времени Людовика XIV – соединение простоты и ясности принципов классицизма с пышностью и декоративной насыщенностью барокко. Восточный корус Лувра (арх. К. Перро) – образец раннего классицизма. Ф. Blondel – теоретик архитектуры. Роль архитектурного ансамбля в городской застройке (Дом военных инвалидов). Архитекторы Л. Лево, А. Ленотр, Ж.-А. Мансар. Завершение строительства Лувра, возведение собора Дома инвалидов (Ж.-А. Мансар). Дворцово-парковые ансамбли – Во-ле-Виконт, Версаль. Архитектура парка (А. Ленотр). Синтез архитектуры и изобразительных искусств. Роль художника – декоратора – Ш. Лебрен.

Тема 5.11. Архитектура Франции 18 века.

Смена художественных вкусов в начале века. Стиль рококо. Предпочтение изящных, хрупких форм, мягких плавных линий, блеклых, матовых тонов – эстетика изысканного. В архитектуре – асимметричная композиция, уменьшение объемов и высоты помещений, компактные планы, плоский гибкий орнамент – «рокайль». Архитекторы Ж. Бюффран, Р. де Котт. Развитие архитектуры отелей – Амело, Субиз. Классицизм второй половины 18 века. Значение работ Ж.А. Габриэля. Площадь Согласия в Париже – новый тип открытой площади. Дворец Малый Трианон в Версале – образец классицизма Габриэля. Пантеон в Париже. Развитие архитектуры театров – в Бордо, Безансоне. Особое место К.Н. Леду в архитектуре 18 века. Смелые новаторские поиски и решения, новая архитектурная теория классицизма. Авангардистские проекты К. Леду – «Дом садовника», «Дом директора источника». Практика К. Леду – город Шо, Заставы Парижа.

Тема 5.12. Изобразительное искусство Франции 17 – 18 века.

Живопись 17 века. Официальная линия – С. Вуэ, Ш. Лебрен. Классицистическая основа живописи Н. Пуссена. Морально-нравственное содержание его лучших работ. Формирование пейзажного жанра (К. Лоррен). Демократическая линия во французской живописи 17 века – Ж.Д. Латур, братья Ленен. Скульпторы Ф. Жирардон, П. Пюже.

Живопись 18 века. Рококо, пасторали Ф. Буше, галантный жанр в творчестве Ватто. Высокая профессиональная живописная культура. Творчество О. Фрагонара. Просвещение и искусство. Реализм живописи Ж. Шардена, тема человека из народа. Скульпторы Ж. Гудон, Э. Фальконе. Демократическая линия в искусстве Франции 18 века.

Тема 5.13. Архитектура Австрии 17-18 вв.

Проникновение в австрийскую архитектуру стиля барокко из Италии, первые постройки (собор в Зальцбурге). Ведущие архитекторы австрийского барокко – И. Фишер, Л. Хильдебрандт. Дворцово-парковые ансамбли Шёнбрунн и Бельведер в Вене. Характеристика зрелого барокко.

Городские дворцы (Евгения Савойского в Вене), общественные здания. Купольные храмы: церковь Св. Карла Борromeя, церковь Св. Петра в Вене. Оригинальная объемная композиция храмов, элементы классицизма на фоне барочной архитектуры.

Тема 5.14. Архитектура Германии 17-18 вв.

Раздробленность Германии на многочисленные земли и княжества, исторически сложившиеся связи с культурами Италии, Франции, Голландии, влияния этих культур.

Архитектор и скульптор А. Шлютер – основатель берлинской школы (прусской). Королевская площадь и Королевский дворец в Берлине, градостроительные работы. Г. Бэр – работы в Дрездене (Фрауенкирхе). М. Пёппельман – ансамбль Цвингер в Дрездене: специфическая многофункциональная постройка на основе синтеза разных архитектурных стилей. Расцвет немецкого барокко. Специфика немецкого барокко. Б. Нейман – крупнейший мастер дворцовой архитектуры. Дворцы в Вюрцбурге и Брухзале, тема Лестничного зала. Церковные постройки Б. Неймана. Немецкое рококо. Архитектор Г. Кнобельсдорф, дворцово-парковый ансамбль Сансуси в Потсдаме. Роль И. Винкельмана в становлении немецкого классицизма. Общественные постройки Кнобельсдорфа.

Тема 5.15. Архитектура Англии 17 – 18 вв.

Буржуазная революция в Англии, ее значение для развития культуры и искусства. И. Джонс – градостроительная практика. Дворцовые и общественные здания, влияние архитектуры А. Палладио на его творчество. Масштабные работы К. Рэна – собор Св. Павла в Лондоне, Королевский дворец Хэмптон-Корт. Постройки Д. Ванбру и Д. Гиббса. Дворец-замок Бленхейм, библиотека в Оксфорде. Приемы стилизаторства в английской архитектуре, палладианство, появление пейзажных «английских» парков, работы У. Кента и У. Чемберса. Зарождение классицизма как стиля в архитектуре.

Тема 5.16. Английская живопись 18 века.

Формирование национальной школы в английской живописи. Творчество У. Хогарта. Сатирический и морально-этический характер его серийных работ в живописи и гравюре («Карьера проститутки», «Модный брак»), критика пороков английского общества. Демократические тенденции в живописи Хогарта – «Продавщица креветок». Портрет – основной жанр в искусстве Англии 18 века. Романтическая героизация человека в лучших портретах Д. Рейнольдса, официальный народный портрет. Изысканность, психологическое разнообразие, аристократизм портретов Т. Гейнсборо. Роль пейзажа в английском портрете.

Тема 5.17. Архитектура Западной Европы на рубеже 18-19 вв.

Историческая закономерность возникновения во Франции позднего классицизма (ампир). Идеино-художественное содержание ампира. Обращение к древнеримской классике. Развитие типов триумфальной архитектуры, сооружения памятника. Монументальность и крупный масштаб ампирических построек. Архитекторы Фонтен, Персье, Шальгрэн. Колонна Великой Армии в Париже, триумфальная арка на площади Звезды, храм Славы. Специфика ампирического архитектурного декора.

Зарождение в архитектуре Германии в конце 18 века нового стиля – классицизма (пруссский вариант). Ясность, строгость и сдержанность архитектуры этого стиля – «Бранденбургские ворота» в Берлине. К.Ф. Шинкель – ведущий мастер немецкого народного классицизма; свободное обращение с «правилами» классицизма, соединение разностилевых приемов и форм – Новая гауптвахта, Драматический театр в Берлине.

Раздел 6. Древнерусское зодчество

Тема 6.1. Архитектура Киевской Руси.

Киевская Русь. Принятие христианства. Заимствование из Византии крестовокупольного типа храма. Десятинная церковь. София Киевская. Черты сходства с византийскими храмами и своеобразие. Другие памятники Киева XI-XII вв.

Тема 6.2. Архитектура Новгорода и Пскова.

Общественный строй Новгорода. Планировочная структура и топография, основные ансамбли. Софийский собор, его своеобразные конструктивные и композиционные черты. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Появление типа кубического одноглавого храма (церковь Спаса Нередицы). Дальнейшая эволюция новгородской школы (XIII – XV вв.). Церкви Николы на Липне, Федора Стратилата, Спаса на Ильине. Гражданское зодчество Новгорода (Грановитая палата).

Планировка и топография Пскова, система укреплений. Церковное зодчество: своеобразие материала, пропорции, декоративных элементов. Собор Морожского монастыря, церкви Василия на Горке, Николы с Усохи и др. Псковские звонницы. Жилая архитектура Пскова (Поганкины палаты).

Тема 6.3. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси.

Владими́ро-Сузда́льское княжество. Особенности местной школы зодчества. Связь с романской архитектурой Запада. Спасо-Преображенский собор в Переяславле Залесском. Храм Покрова на Нерли. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Резиденция – замок Андрея Боголюбского. Город Владимир, его планировка и топография.

Тема 6.4. Древнерусское деревянное зодчество

Техника сооружения и конструктивные особенности. Основные типы деревянных храмов. Клетские храмы, их происхождение и эволюция. Шатровые храмы, разновидности. Кубоватые храмы. Многоглавые храмы (ансамбль Кижского Погоста). Проблема влияния деревянного зодчества на каменное. Деревянные жилые постройки.

Тема 6.5. Строительство Московского Кремля при Иване III.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Москва как общерусский политический и культурный центр. Приглашение итальянских архитекторов. Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы. Сочетание национальных традиций с ренессансными элементами. Каменный великокняжеский дворец, Грановитая палата. Кремль как фортификационное сооружение, архитектура его стен и башен.

Тема 6.6. Архитектура XVI века.

Русское централизованное государство при Иване IV. Градостроительство Москвы (сооружение Китай-города и т.п.). Соборный тип храма, его варьирование. Появление каменных шатровых церквей (Коломенское) и столпообразных (Дьяково). Собор Василия Блаженного.

Тема 6.7. Архитектура XVII века.

Русское государство при первых Романовых. Градостроительство и крепостное зодчество. Каменные гражданские постройки (Теремной дворец в Кремле). Церковное зодчество. Распространение «узорочья». Храмы Троицы в Никитниках. Рождества в Путинках, Ярославские церкви.

«Московское барокко» и его национальная самобытность. Центрические ярусные храмы (Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Новодевичий монастырь).

Тема 6.8. Изобразительное искусство древнерусского государства

Станковая и монументальная живопись. Иконостас. Творчество Ф.Грека, А.Рублева, Дионисия, Ф.Ушакова. Ярославская школа иконописи

Раздел 7. Архитектура России

Тема 7.1. Архитектура первой половины XVIII века.

Россия при Петре I. Политические, экономические и культурные преобразования. Основание Петербурга. Роль архитекторов-иностранцев. Стилистика петербургских построек петровского времени. Формирование планировки Петербурга. Основные архитекторы. Д. Трезини (Петропавловский собор, Летний дворец Петра, здание 12 коллегии). Ж.Б. Леблон, его проект планировки города. Создание Петергофского ансамбля (Н. Микетти, И. Браунштейн и др.). Дворцы Меншикова на Васильевском острове и в Ораниенбауме (Д. Фонтана и Г. Шеделъ).

Новый подъем государственности и культуры в царствование Елизаветы Петровны. Кульминация стиля барокко в России. В.В. Растрелли. Большой Петергофский, Большой Царскосельский, Зимний дворцы, ансамбль Смольного монастыря. Другие зодчие елизаветинской эпохи (С.И. Чевакинский, Д.В. Ухтомский).

Тема 7.2. Изобразительное искусство первой половины XVIII века

Изобразительное искусство первой половины XVIII века

Тема 7.3. Архитектура второй половины XVIII века.

Изобразительное искусство второй половины XVIII века

Российская империя при Екатерине II. Переход от барокко к классицизму. Первые стадии развития русского архитектурного классицизма (ранний и «строгий»). Здание Академии художеств (А.Ф. Кокоринов и Ж.Б. Деламот). А. Ринальди (постройки в Ораниенбауме, Мраморный дворец). И.Е. Старов, эволюция его творчества (до палладианства, Таврический дворец). Ч. Камерон и использование им античных традиций (Холодные бани в Царском селе, Камеронова галерея). Д. Кварнеги (Академия наук, Эрмитажный театр, Ассигнационный банк, Смольный институт и др.).

Архитектура Москвы. В.И. Баженов, проект Кремлевского дворца. Применение псевдоготических и древнерусских мотивов (Усадьба Царицыно). Дом Пашкова. М.Ф. Казаков. Здание сената в Кремле. Голицынская больница, жилые дома и др. Архитектура подмосковных усадеб.

Тема 7.4. Архитектура первой половины XIX века.

Изобразительное искусство первой половины XIX века

Эпоха 1912 года, ее отражение в культуре и искусстве. Новая фаза развития архитектурного классицизма (русский ампир). Художественно-стилевые источники, ансамблевый подход, синтез искусств.

Первая плеяда зодчих александровского классицизма. А.Н. Вороняхин (Казанский собор, Горный институт). Т. де Томон (ансамбль Стрелки, мавзолей в Павловске, особняк Лавалей), А.Д. Захаров (Адмиралтейство). К.И. Росси – выдающийся градостроитель (ансамбли Михайловского дворца, Дворцовой площади, Александрийского театра). В.П. Стасов – строитель-новатор (металлические конструкции и детали). О. Монферран и сооружение Исаакиевского собора.

Московский ампир и его специфика. Ведущие архитекторы: О.И. Бовэ, Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьев.

Тема 7.5. Архитектура второй половины XIX века.

Изобразительное искусство второй половины XIX века

Отмена крепостного права и развитие капитализма в России. Распад классицизма и становление эклектики. Основные направления ранней эклектики: неоренессанс, необарокко (А.И. Штакеншнейдер), неоготика (М.Д. Быковский), русско-византийский стиль (К.А. Тон). Продолжение поисков национального своеобразия в работах В.А. Гартмана и И.П. Ропета. Официальный «псевдорусский» стиль конца XIX века.

Использование форм исторических стилей в принципиально новых типах зданий (в пассаже, вокзалы, доходные дома и т.д.). Эклектизм в архитектуре Урала, его особенности.

Тема 7.6. Архитектура начала XX века.

Политическое и культурное развитие России. Формирование в архитектуре новых направлений. Стиль модерн и его эволюция – от раннего, «живописного» к позднему «рационалистическому» (на примере творчества Ф.О. Шехтеля). Наличие в русском модерне национально-романтических тенденций (церковные постройки А.В. Шусева, В.А. Покровского). Своеобразие модерна на Урале. Утверждение неоклассицизма. Модернизация ренессансных (В.А. Шуко) и ампирных (И.А. Фомин и др.) форм. Предконструктивистские тенденции. Значение поисков архитекторов данного периода для последующего развития отечественной архитектуры.

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: Экзамен, Первый семестр.

Промежуточная аттестация: Экзамен, Второй семестр.

Промежуточная аттестация: Экзамен, Третий семестр.

Промежуточная аттестация: Экзамен, Четвертый семестр.

Промежуточная аттестация: Экзамен, Пятый семестр.

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. : : Архитектура Древнего мира / 2008. - 512 - 978-5-9647-0157-6. - Текст: непосредственный.
2. История искусства зарубежных стран: первобытное общество, Древний Восток, античность: учебник для вузов / Рос. акад. художеств; С.-петерб. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры; под ред. М. В. Доброклонского, А. П. Чубовой. - 5-е изд. перераб. - М.: Сварог и К, 2008. - 376 - 978-5-93070-057-2. - Текст: непосредственный.
3. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учеб. для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. - Изд. 2-е, стер. - М.: Архитектура-С, 2014. - 512 - 978-5-9647-0246-7. - Текст: непосредственный.

Дополнительная литература

1. Чекалова, А. А. Культура Византии IV-XII вв.: Быт и нравы. Прикладное искусство / А. А. Чекалова, В. П. Даркевич. - Изд. 2-е - М.: Либроком, 2012. - 128 - 978-5-397-02656-7. - Текст: непосредственный.
2. Аркин, Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры / Д. Е. Аркин. - М.: Искусство, 1990. - 399 - 5-210-00234-9. - Текст: непосредственный.
3. Евсина, Н. А. Русская архитектура в эпоху Екатерины II: Барокко, классицизм, неоготика / Н. А. Евсина; Акад. наук СССР, Российский ин-т искусствознания М-ва культуры Российской Федерации; Отв. ред. В. И. Тарасов. - М.: Наука, 1994. - 219 - 5-02-011578-9. - Текст: непосредственный.
4. Лясковская, О. А. Французская готика: Архитектура. Скульптура. Витраж / О. А. Лясковская. - М.: Искусство, 1973. - 173 - Текст: непосредственный.
5. Шебер, У. Церкви и монастыри Европы / У. Шебер; под ред. Ф. Гебхарда; пер. с нем. Л. М. Матюхина, Н. В. Матюхина. - М.: БММ АО, 2004. - 392 - 5-8320-8762-1. - Текст: непосредственный.

6.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <http://garant.ru> - Справочная правовая система «Гарант»

Ресурсы «Интернет»

1. <https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

2. <http://biblioclub.ru/> - ЭБС Университетская библиотека
3. <https://biblio-online.ru/> - Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»
4. <http://znanium.com> - Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM»
5. <https://e.lanbook.com/> - Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС)

6.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем*

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. ЛИРА-САПР;
2. МОНОМАХ-САПР;
3. ИнГЕО;
4. AstraLinux;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

аудитория № 313 для проведения практических занятий (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 23)

Доска - 1 шт.

Компьютер, с доступом к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации - 1 шт.

Проектор - 1 шт.

Стол - 26 шт.

Стулья - 52 шт.

Экран - 1 шт.

аудитория № 331 - помещение для самостоятельной работы (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 23)

Компьютер, с доступом к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации - 2 шт.

Учебная мебель (парты) - 10 шт.

аудитория № 624 для проведения занятий лекционного типа (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 23)

Доска - 1 шт.

Компьютер, с доступом к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации - 1 шт.

Проектор - 1 шт.

Учебная мебель (парты) - 36 шт.

Экран - 1 шт.

7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Студент обязан:

1) знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и

план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине;(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

Методические указания по выполнению реферата

Требования к реферату:

1) объем реферата – 15–20 страниц формата А4;

2) работа должна быть выполнена в печатном варианте;

3) для написания работы возможно использование любых источников информации с обязательным библиографическим описанием. При использовании интернет-источников необходимо приводить полные выходные данные материала: имя автора (если есть); название материала; название интернет-ресурса, на котором размещен материал; точный сетевой адрес материала (размещение в сети). Например: Рубинский Ю. Европейская цивилизация на пороге третьего тысячелетия // Современная Европа. 2000. №1 (январь-март). – [Электронный ресурс]. – <http://www.ieras.ru/journal/journal1.2000/6.htm>;

4) для написания реферата необходимо использовать не менее 3 источников;

Введение должно содержать обоснование актуальности темы исследования, постановку цели и задач работы, краткую характеристику использованных источников информации. Цель работы полезно сформулировать в виде общего тезиса, в котором устанавливается, что именно автор предполагает показать и доказать в работе. Цель, однако, не должна повторять название работы и предварять ее выводы. Далее следует сформулировать те задачи (их, как правило, 3–4), которые планируется выполнить в ходе работы. Задачи должны отражать пути достижения поставленной цели. Их содержание обычно вытекает из содержания глав реферата.

Основное содержание реферата излагается в нескольких главах, каждая из которых раскрывает один из выделенных аспектов темы. При этом заголовки глав не должны повторять названия реферата, а заголовки параграфов – названия глав.

Заключение, которое является самостоятельной частью реферата, не должно содержать пересказ содержания исследования или повтор выводов, которые уже были сделаны в главах. Здесь подводятся итоги авторского изучения темы, отражается решение задач, поставленных во введении и достижение цели исследования.

После заключения следует список использованных источников и литературы, а затем по необходимости – приложение. В приложение могут быть включены исторические документы, иллюстрации, рисунки, таблицы, графики и т.д., которые должны иметь название и порядковый номер.

При упоминании фамилий в тексте инициалы ставятся перед фамилией (например, С.М. Соловьев). Цитаты из литературы и источников, статистический материал, даты, имена, выводы и утверждения, заимствованные из опубликованных исследований обязательно должны сопровождаться ссылками.