

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.С. АЛФЁРОВА»
(УрГАХУ)

Кафедра теории и истории архитектуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиМП

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 2e1234de1db2f8ae6744b7e4fc69c955
Действителен с 18.07.2022 по 11.10.2023

«01» сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Направление подготовки	Дизайн
Код направления и уровня подготовки	54.03.01
Профиль	Графический дизайн
Квалификация	Бакалавр
Учебный план	Прием 2022 года
Форма обучения	Очно-заочная

Екатеринбург, 2022

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами:

Дисциплина ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ входит в обязательную часть образовательной программы. Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплины «История». Результаты ее изучения необходимы при освоении дисциплин: «История дизайна», «Дизайн - проектирование», «Культурология».

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: проблемный семинар, инновационно-диагностический семинар. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют контрольные работы, ведут работу над хронологическими таблицами, готовят доклады для семинаров, пишут рефераты.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет (1,3 семестры), экзамен (2,4 семестры). Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств (представлен в п.8 настоящей программы).

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения контрольных работ, таблиц, рефератов, сдачи экзаменов.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн:

Таблица 1

Категория компетенций	Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и философском контекстах; УК-5.3. знает особенности восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;

Профессиональная ориентация	ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. знает основы истории и теории искусства, истории и теории дизайна; ОПК-1.2. знает основные течения, направления и стили в искусстве и дизайне; ОПК-1.4. умеет анализировать произведения искусства и дизайна в культурно-историческом контексте; ОПК-1.5. умеет ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства; ОПК-1.6. умеет применять в профессиональной деятельности знания по истории и теории искусства и дизайна.
-----------------------------	--	---

1.4. Объем дисциплины

Таблица 2

Трудоемкость дисциплины	Всего	По семестрам			
		1	2	3	4
Зачетных единиц (з.е.)	10				
Часов (час)	360	72	108	72	108
Контактная работа (минимальный объем):	72	18	18	18	18
По видам учебных занятий:					
<i>Аудиторные занятия всего, в т.ч.</i>	72	18	18	18	18
Лекции (Л)	60	15	15	15	15
Практические занятия (ПЗ)	12	3	3	3	3
Семинары (С)					
Другие виды занятий (Др)					
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)					
Самостоятельная работа всего, в т.ч.	288	54	90	54	90
Курсовой проект (КП)					
Курсовая работа (КР)					
Расчетно-графическая работа (РГР)					
Графическая работа (ГР)					
Расчетная работа (РР)					
Реферат (Р)	64	16	16	16	16
Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР)	64	16	16	16	16
Творческая работа (эссе, клаузура)					
Подготовка к контрольной работе	64	16	16	16	16
Подготовка к экзамену, зачету	72		36		36
Другие виды самостоятельных занятий (подготовка к занятиям)	24	6	6	6	6
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	Зачет, экзамен	зачет	экз	зачет	экз

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

Код раздела	Раздел, тема, содержание дисциплины
Р.1	<p>Тема 1. Введение в изучение истории искусств. Основные виды и жанры изобразительного искусства. Понятие стиля. Периодизация. Художественный анализ произведений искусства, его метод и значение.</p> <p>Тема 2. Искусство первобытного общества. Происхождение искусства. Периодизация. Росписи, круглая и мелкая пластика, украшение предметов быта и утвари. Зарождение архитектуры. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.</p> <p>Тема 3. Искусство Древнего Египта. Периодизация культуры Древнего Египта. Религиозно-мифологические представления. Архитектура гробниц. Масаба и пирамиды, их эволюция. Храмовое строительство. Объемно – пространственная композиция и оформление храмов. Сложение изобразительного канона. Росписи и рельефы. Формирование скульптурного портрета, основные типы портретных статуй. Прикладное искусство.</p> <p>Тема 4. Искусство Передней Азии. Культура народов Междуречья. Древние государства (Ассирия, Вавилон, Шумер и др.). Крепостной и дворцовый характер архитектуры. Зиккурат и другие типы храмов. Росписи и рельефы. Культовые и портретные статуи.</p> <p>Тема 5. Искусство Эгейского мира. Районы распространения и периодизация Эгейской культуры. Архитектура. Ансамбль Кносского дворца. Дворец и крепость в Тиринфе и Микенах. Мегарон. Техника и сюжеты живописи. Керамика.</p> <p>Тема 6. Искусство Древней Греции. Периодизация искусства античного мира. Древнегреческая мифология и религия. Архитектура храмов, их типология, ордерная система. Ансамбль Афинского Акрополя. Скульптурное убранство храмов и развитие круглой скульптуры как самостоятельного вида. Эволюция скульптуры от архаики до эпохи эллинизма. Творчество выдающихся мастеров (Мирон, Поликлет, Фидий, Пракситель, Скопас и др.). Живопись и прикладное искусство. Греческая керамика: типология, росписи сосудов и их стили.</p> <p>Тема 7. Искусство Древнего Рима. Периодизация истории Древнего Рима. Искусство Этрурии. Этрусский храм. Особенности архитектурного ордера. Гробницы. Инженерные сооружения. Типология архитектурных сооружений периода Республики. Общественные здания. Римский форум. Храмы. Зрелищные сооружения. Жилые дома и виллы. Мемориальные сооружения. Градостроительство: Рим, Помпеи. Развитие римского скульптурного портрета. Эллинистическое влияние на искусство республиканского Рима. Монументальная архитектура времен Римской империи. Императорские форумы. Триумфальные сооружения (арки, колонны). Гробницы. Храмы и их типология в Римской империи. Зрелищные объекты: амфитеатр, цирк. Термы. Росписи в интерьере, их стили. Декоративно-прикладное искусство.</p>
Р.2	<p>Искусство Средних веков.</p> <p>Тема 1. Раннехристианское искусство. Происхождение христианства и его утверждение в качестве государственной религии. Катакомбы, их росписи. Базилика как основной тип христианского храма на Западе. Объемно – планировочная композиция, оформление интерьера (на примерах Рима и Равенны).</p> <p>Тема 2. Искусство Византии. Основные периоды истории Византии. Церковные здания. София Константинопольская. Крестовокупольный тип храма. Мозаики и фрески. Иконопись. Разработка христианской иконографии. Прикладное искусство.</p> <p>Тема 3. Искусство раннего средневековья. «Меровингский» период. Пережитки языческой мифологии. Культурные традиции варваров и их отражение в искусстве. Ювелирное дело. Резьба по камню и дереву (Скандинавия). Книжная миниатюра. «Каролингский» период: попытки возрождения античности в архитектуре и скульптуре.</p>

	<p>Тема 4. Романское искусство. Формирование общеевропейского художественного стиля. Тип романского храма и особенности его композиции в различных странах и региональных школах (Франция, Германия, Италия). Скульптура и росписи романского храма. Связь убранства с архитектурой.</p> <p>Тема 5. Готическое искусство. Возникновение термина «готика». Хронологические рамки. Конструкция готического храма. Его специфика и эволюция по странам (Франция, Англия, Германия, Италия). Синтез искусств в готическом соборе. Роль витражей. Скульптурное убранство. Гражданское строительство. Ратуши и палаццо. Феодальные замки. Интерьер и его убранство: камины, мебель, ткани и тд.</p> <p>Тема 6. Искусство Древней Руси. Киевская Русь. Принятие христианства. Византийский крестовокупольный тип храма. София Киевская, ее архитектура и мозаики. Архитектура Новгорода XI-XII вв. Владимиро-Суздальская Русь. Своеобразие местной школы зодчества (церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор). Скульптурное убранство храмов. Период татаро-монгольского ига. Архитектура Новгорода конца XIII-XV вв. (церкви Федора Стратилата, Спаса на Ильине). Строительство Московского Кремля: Успенский, Благовещанский, Архангельский соборы, Колокольня Ивана Великого. Древнерусская монументальная живопись XII-XV вв. Система храмовых росписей. Фрески Новгорода (Нередица, Феофан Грек и его школа) и ранней Москвы (Андрей Рублев). Росписи Дионисия в Феровпонтском монастыре. Древнерусская иконопись XII-XV вв. Общая характеристика. Иконостас. Деревянные храмы Древней Руси, их конструкция и типология (клетские, шатровые и др.). Архитектура и живопись Московского государства XVI в. Шатровые и столпообразные храмы (Коломенское, Дьяково). Собор Василия Блаженного. Фрески и иконы.</p>
Р.3	<p>Искусство эпохи Возрождения.</p> <p>Тема 1. Проторенессанс. Итальянский Ренессанс, его происхождение и периодизация. Отход от принципов готического искусства, обращение к античности. Живопись Джотто. Композиционное, колористическое и пространственное решение. Значение реформы Джотто. Скульптура Н.Пизано.</p> <p>Тема 2. Раннее Возрождение. Роль Флоренции в искусстве и общественной жизни Италии 15 в. 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. Ордер в постройках Брунеллески, логика конструктивных построений. Л. – Б. Альберти – ведущий теоретик архитектуры раннего Возрождения, «Десять книг о зодчестве», учение о перспективе. Скульптура. Творчество Донателло, Гиберти, Верроккьо. Живопись. Мазаччо – основоположник живописи Возрождения. Пьеро делла Франческо – выдающийся мастер светоносной живописи и колорита. А. Мантенья – разработка проблем построения композиции, ракурс как основа динамичных композиций, портрет в творчестве художника. С. Боттичелли – попытка соединить готику и современность.</p> <p>Тема 3. Искусство Высокого Возрождения. Выдвижение школ Рима и Венеции. Архитектура. Д.Браманте – классик архитектуры Возрождения. Постройки в Милане. Римский период. Темплетто – архитектурный манифест Браманте, проект собора св. Петра в Ватикане, дворцы Ватикана. Микеланджело – архитектор. Постройки во Флоренции. Римский период, роль крупного масштаба большого ордера в его работах. Собор Св. Петра, ансамбль Капитолийского холма. Элементы барокко в архитектуре Микеланджело. Живопись. Леонардо да Винчи. Роль науки в развитии искусства, искусство как часть научного познания, роль эксперимента в искусстве. Рафаэль Санти – основатель классической римской школы живописи. Живопись и скульптура Микеланджело. Возрождение в Венеции. Архитектура, изобразительное искусство. Творчество Джорджоне и Тициана. Позднее венецианское Возрождение. Творчество Веронезе и Тинторетто. Декоративно-прикладное искусство и интерьер. Тема 4. Искусство Возрождения в Центральной Европе.</p>

	<p>Зарождение национальных особенностей в культуре стран Центральной Европы. Основные отличия Северного Возрождения и итальянского. Развитие станковой живописи. Крупнейшие художники Нидерландов (Ван Эйк, Босх, Брейгель) и Германии (Дюрер, Грюневальд, Кранах). Королевские замки Франции. Прикладное искусство.</p>
<p>Р.4</p>	<p align="center">Западноевропейское искусство в 17-18 вв</p> <p>Тема 1. Стилиевое многообразие искусства 17-18 вв. Характеристика эпохи. Формирование новых стилей: барокко, классицизм, рококо. Особенности основных стилей. Внестилевые направления. Развитие новых жанров искусства. Научное знание и искусство. Развитие национальных художественных школ в Италии, Франции, Фландрии, Голландии, Испании, Англии.</p> <p>Тема 2. Архитектура Италии эпохи барокко. Архитектура Италии 17 в. Раннее барокко. 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. Значение парка в пространственной композиции виллы. Дворцы римского барокко (Барберини, Боргезе). Средства и приемы создания архитектурно-художественных образов. Архитектура Высокого барокко в Италии 17 в. Расцвет стиля барокко. Сочетание принципов монументальности и декоративности. Синтез 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. Архитектура Италии 18 века. Позднее барокко. Архитекторы Ф.Ювара и Л.Ванвितелли. Пространственное усложнение дворцовых композиций. Замок Ступиниджи, дворец в Казерте. Использование театрально-сценических приемов. Испанская лестница в Риме, фонтан Треви. Постепенное вращение в барочную архитектуру элементов и приемов классицизма.</p> <p>Тема 3. Изобразительное, прикладное искусство и интерьер Италии 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». Роль скульптуры в градостроительстве, интерьере, садово-парковом искусстве. Болонская Академия братьев Карраччи. Станковые картины. Монументальные росписи братьев Карраччи. Фрески галереи дворца Фарнезе. Венецианская монументально-декоративная живопись. Росписи интерьеров. Творчество Микеланджело да Караваджо. Реализм и элементы барокко в его картинах. Караваджизм как направление в европейской живописи 17 века. Развитие пейзажа и бытового жанра в живописи Италии 18 века. Декоративно-прикладное искусство итальянского барокко. Мебель: ее формы и конструкции. Новая форма, получившая распространение – шкаф-кабинет. Новая конструкция – рамочная. Материалы и отделки. Применение высокорельефной резьбы, техники инкрустации, флорентийской мозаики. Центры по производству итальянской мебели и их ведущие мастера. Шпалеры: Сюжетный характер изображений на них, монументальность композиций. Ткани – бархат, алтабасы, аксамиты. Основные центры производства – Генуя, Флоренция, Венеция. Художественное стекло. Венеция – основной центр производства. Люстры – отрасль стеклоделия, в которой особенно ярко проявились черты итальянского барокко.</p> <p>Тема 4. Искусство Испании 17 века. Барокко в испанской архитектуре. Х. Чурригера и «стиль чурригереск». «Золотой век» испанской живописи. Мастера живописи 17 века – Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. Мурильо. Особое место Д. Веласкеса в испанской и европейской живописи. Портреты Веласкеса. Работы Веласкеса на исторические, мифологические, жанрово-бытовые темы. 17 в. – время расцвета испанского прикладного искусства. Своеобразие испанского быта и, в связи с этим, оформление интерьера. Ярко выраженный национальный колорит испанского интерьера – использование в отделке стен и пола изразцов или тисненых узорных кожаных обоев. Мебель. Использование в декоре дорогих материалов –</p>

перламутра, бронзы, черепахового панциря и т.д.
Керамика. Воздействие мавританской культуры. Основные центры производства: Валенсия и Талаверы. Испано-мавританский фаянс. Альгамбрские вазы. Увлечение китайским и японским фарфором.

Тема 5. 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. Роль колорита в картинах художника. А. Ван Дейк – мастер портрета. Фламандский натюрморт. Особенности развития стиля барокко в прикладном искусстве Фландрии. Влияние Рубенса и его творчества на формирование стиля барокко в художественном ремесле. Шпалеры. Роль и значение шпалер в убранстве интерьера. Брюссель – основной центр производства. Рубенс и развитие шпалерного искусства. Кружево – один из наиболее характерных видов фламандского художественного ремесла 17 в. Основные центры изготовления: Бенш и Валансон.

Тема 6. Искусство Голландии 17 века.

Особенности голландского искусства, его народные истоки, реалистические тенденции. Ведущие жанры в живописи – портрет, бытовая картина. Ф. Хальс. Новая концепция группового портрета. Рембрандт ван Рейн, основные этапы творчества. Вермер Делфтский. Жанровые картины, пейзажи, портреты, поэтизация обыденного. «Малые голландцы». Г. Терборх, П. Де Хоох, Г. Метсю, Я. Стен и др. Голландский натюрморт. К. Хеда, В. Кальдо, Я. де Хелле. Отражение простоты и строгости убранства голландских интерьеров в развитии художественного ремесла. Дельфт – основной центр шпалерного ткачества. Излюбленные сюжеты голландских шпалер, колористическое решение. Дельфтский фаянс. Воздействие искусства стран Востока. Наиболее характерные формы изделий, сюжеты колорит.

Тема 7. Архитектура Франции 17 -18 вв.

Особенности архитектуры первой половины 17 в.
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).
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. 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. Лебрена.
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. Боффран, 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 8.Изобразительное, прикладное искусство и интерьер Франции17 – 18 вв.

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.

17 в. – начало блестящего расцвета прикладного искусства Франции. Помпезность и декоративная насыщенность убранства дворцовых интерьеров. Королевская мануфактура – художественный центр, регламентирующий всю художественную промышленность Франции. Мебель: формы, конструкции, характер декора. Техника исполнения (резьба, интарсия, позолота и т.д.), породы дерева. Крупнейший мастер-мебельщик – Андре Шарль Буль. Специфические особенности мебели «стиля Буль». Такие мануфактуры Гобеленов, Бовэ, Обюссонов и их произведения. Изготовление шпалер по картонам крупнейших фламандских и итальянских мастеров. Шелковые ткани Лионской мануфактуры. Лиможские эмали.

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.

Декоративно-прикладное искусство и интерьер стиля рококо. Особенности оформления интерьеров. Колорит. Новые формы мебели. Комод, письменный стол-бюро, шкаф-секретер, различные типы кресел, диванов, кроватей. Основные черты стиля рококо в ювелирных изделиях. Расцвет фарфорового производства. Влияние Китая. Саксонский фарфор.

Классицизм в декоративно-прикладном искусстве 18 в.

Новые формы и техники оформления французской мебели. Использование античных декоративных элементов. Севрская королевская фарфоровая фабрика.

Тема 9. Архитектура Австрии и Германии 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.

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.

Прикладное искусство эпохи рококо (саксонский фарфор).

Тема 10. Архитектура, изобразительное и прикладное искусство 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. 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.

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.

Основные этапы развития английской мебели в 18 в. Виды, материалы, техники

исполнения. Томас Чиппендейл и его работы с красным деревом. Развитие фаянсового

производства в Стаффордшире. Изобретение «агатových» масс. Д. Веджвуд и его

	<p>фаянсовый завод «Этрурия». «Сервиз с зеленой лягушкой». Изделия из «базальтовой», и «яшмовой» массы. Изобретение английского фарфора. Мягкий, твердый, костяной фарфор. Фарфоровые заводы в Бау, Челси, Дерби.</p> <p>Тема 11. Европейский костюм 17-18 вв.</p>
<p>Р.5</p>	<p>Отечественное искусство конца 17 - начала 19 вв</p> <p>Тема 1. Архитектура 17 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).</p> <p>Тема 2. Архитектура, изобразительное искусство и интерьер первой половины 18 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. Шедель). Интерьер петровского времени, виды отделки. Светский характер прикладного искусства, его национальные особенности. Синтез искусств в оформлении интерьера. Шпалерное ткачество. Развитие русского мебельного искусства 18 в. как процесс отбора, освоения и творческой переработки общеевропейских форм на базе национальных традиций. Характер отделки, роспись, резьба, материал. Художники портретисты (И.Никитин, А.Матвеев). 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. Внутреннее убранство. Русская мебель середины 18 в. стиля барокко-рококо. Возникновение и развитие фарфорового производства в России в 18 в. Основание Императорского фарфорового завода в Петербурге. Первооткрыватель отечественного фарфора Д. Виноградов. Роль М.В. Ломоносова в развитии фарфорового производства. Живопись первой половины 18 в. Портрет елизаветинского времени (И.Я.Вишняков, А.П.Антропов). Учреждение Академии Художеств.</p> <p>Тема 3. Архитектура, изобразительное искусство и интерьер второй половины 18 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. Композиция зданий и оформление интерьеров. Виды и материалы отделки. Новые формы русской мебели. Строгость и рациональность форм, разнообразие цветового решения. Расцвет техники маркетри. Мебель из стали. Блестящий расцвет русского фарфора. Произведения фарфоровой пластики. Гжельский фаянс. Бронзовые и серебряные изделия. Русское стекло, художественная обработка камней. Живопись екатерининского времени. Исторический жанр (А.Лосенко). Мастера портрета (Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В. Л.Боровиковский).</p>

Западноевропейское и русское искусство 19 в.

Тема 1. Особенности социального, экономического и культурного развития Европы в 19 веке. Проблема стиля в искусстве.

Тема 2. Западноевропейская архитектура и изобразительное искусство конца 18-первой половины 19 в.

Живопись Испании. Ф.Гойя.

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.

Интерьеры. Новые формы мебели. Мебель Жакоб. Фаянс и фарфор. Расцвет Севрской мануфактуры. Узорные фоны. Техника бисквита.

Ж.Л. Давид и его школа. Ж.-О.-Д. Энгр.

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.

Архитектура Англии. Р.Смерк и Д.Нэш. Живопись: И.Г.Фюсли, У.Блейк, Дж. Констебль, У.Тернер.

Живопись европейского романтизма. Франция: Т.Жерико, Э.Делакруа. Скульпторы Ф.Рюд и Ж.А.Бари. Поздний английский романтизм. Прерафаэлиты. Германия. Ф.О.Рунге, К.Д.Фридрих. Назарейцы. Поздний романтизм. Бидермайер.

Тема 3. Русская архитектура и изобразительное искусство первой половины 19 века.

Подъем национальной культуры в первой трети 19 века. Новая фаза развития архитектурного классицизма (русский ампир). Художественно-стилевые источники, ансамблевый подход, синтез искусств. Зодчие Александровского классицизма.

А.Н. Воронихин (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, Александринского 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.

Монументальная скульптура, ее значение для городских ансамблей. Классицизм и романтизм в русской живописи. О.А.Кипренский и его портреты. Исторический жанр и портреты К.П.Брюллова. Работа А.Иванова над картиной «Явление Христа народу». Становление национального бытового жанра и пейзажа у А.Г.Венецианова и его школы. Зарождение критического реализма (П.А.Федотов).

Тема 4. Западноевропейская архитектура и искусство середины – второй половины 19 века.

Архитектурный историзм. Архитектура выбора. Эkleктика и стилезаторство. Сооружения в Англии, Италии, Франции. Ринг-штрассе в Вене. Творчество Ш.Гарнье, Г.Земпера, А.Лабруста, Ф.Уэбба и др.

Широкое использование металла и стекла в архитектуре. Развитие всемирных промышленных выставок.

Машиноборческие идеи в художественной культуре Англии. Д. Рескин (1819-1900). Мастерские У. Морриса (1834-1896), их значение для развития искусства и жилой среды. Изделия моррисовских мастерских (мебель, обои, ткани, посуда).

Развитие изобразительного искусства. Искусство Франции. Развитие реалистического пейзажа у художников «барбизонской школы». Т.Руссо, Ж. Дюпре, Ш.Добиньи. К.Коро. Графика и бытовой жанр в искусстве Франции. О.Домье. Ф. Милле и Г.Курбе.

Искусство Франции последней трети 19 века. Импрессионизм и постимпрессионизм. Скульптура О.Родена.

Интерьер и предметная среда.

Тема 5. Русская архитектура и изобразительное искусство середины-второй половины 19 века.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 4

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	Всего	Аудиторные занятия (час.)			Самост. работа (час.)	Оценочные средства текущего контроля успеваемости
				Лекции	Практ занятия, семинары.	в том числе в форме практической подготовки		
1		Раздел 1.Искусство Древнего мира.						
1	1	Тема 1.Введение в изучение истории искусств.	2	0,5			1,5	Д.3 -1
1	1	Тема 2.Искусство первобытного общества.	2	0,5			1,5	Д.3- 1
1	1-3	Тема 3.Искусство Древнего Египта.	16	3	1		12	Контрольная работа. Д.3- 2
1	3	Тема 4.Искусство Передней Азии.	4	1			3	Д.3-.3
1	4	Тема 5.Искусство Эгейского мира.	4	1			3	Д.3-4
1	4-7	Тема 6.Искусство Древней Греции.	24	5	1		18	Контрольная работа. Д.3- 5
1	7-9	Тема 7.Искусство Древнего Рима.	20	4	1		15	Контрольная работа. Д.3- 6 Защита реферата
		Итого за 1 семестр:	72	15	3		54	зачет
2		Раздел 2.Искусство Средних веков						
2	1	Тема 1. Раннехристианское искусство.	4	1			3	Д.3.1
2	1-2	Тема 2. Искусство Византии.	12	2	1		9	Д.3 2
2	3	Тема 3. Искусство	2	0,5			1,5	Д.3 3

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	Всего	Аудиторные занятия (час.)			Самост. работа (час.)	Оценочные средства текущего контроля успеваемости
				Лекции	Практические занятия, семинары.	в том числе в форме практической подготовки		
		раннего средневековья.						
2	3	Тема 4. Романское искусство.	6	1,5			4,5	Контрольная работа Д.3 4
2	4-5	Тема 5. Готическое искусство.	12	2	1		9	Д.3 5
2	5-6	Тема 6. Искусство Древней Руси.	8	2			6	Д.3 6
2		Раздел 3. Искусство эпохи Возрождения						
2	6	Тема 1. Проторенессанс.	2	0,5			1,5	Д.3 7
2	6-7	Тема 2. Раннее Возрождение.	10	1,5	1		7,5	Контрольная работа Д.3 8
2	8-9	Тема 3. Искусство Высокого Возрождения.	12	3			9	Д.3 9
2	9	Тема 4. Искусство Возрождения в Центральной Европе.	4	1			3	Контрольная работа Д.3. 10 Защита реферата
		Подготовка к экзамену	36				36	
		Итого за 2 семестр:	108	15	3		90	Экзамен
3		Раздел 4 Западноевропейское искусство в 17-18 вв.						
3	1	Тема 1. Стилиевое многообразие искусства 17-18 вв.	4	1			3	Д.3-1
3	1-2	Тема 2. Архитектура Италии эпохи барокко.	8	2			6	Д.3- 2
3	2-3	Тема 3. Изобразительное, прикладное	8	1	1		6	Д.3-.3

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	Всего	Аудиторные занятия (час.)			Самост. работа (час.)	Оценочные средства текущего контроля успеваемости
				Лекции	Практические занятия, семинары.	в том числе в форме практической подготовки		
		искусство и интерьер Италии 17-18 вв.						
3	3	Тема 4. Искусство Испании 17 века.	4	1			3	Д.3.4 Контрольная работа.
3	4	Тема 5. Искусство Фландрии 17 века.	4	1			3	Д.3.5
3	4	Тема 6. Искусство Голландии 17 века.	4	1			3	Д.3-6
3	5	Тема 7. Архитектура Франции 17-18 вв.	8	2			6	Д.3-7
3	6-7	Тема 8. Изобразительное, прикладное искусство и интерьер Франции 17-18 вв.	16	3	1		13	Д.3.8 Контрольная работа.
3	8	Тема 9. Архитектура Австрии и Германии 17-18 вв.	4	1			3	Д.3.9
3	8-9	Тема 10. Архитектура, изобразительное и прикладное искусство Англии 17-18 вв.	8	1	1		6	Д.3.10
3	9	Тема 11. Европейский костюм 17-18 вв.	4	1			3	Д.3.11 Контрольная работа. Защита реферата
		Итого за 3 семестр:	72	15	3		54	зачет
4		Раздел 5 Отечественное искусство к.17-нач.19 вв.						
4	1	Тема 1. Архитектура 17 века.	4	1			3	Д.3.1
4	1	Тема 2. Архитектура, изобразительное искусство и интерьер первой половины 18 в.	4	1			3	Д.3.2
4	2	Тема 3. Архитектура,	8	1	1		6	Д.3.3 Контрольная

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	Всего	Аудиторные занятия (час.)			Самост. работа (час.)	Оценочные средства текущего контроля успеваемости
				Лекции	Практические занятия, семинары.	в том числе в форме практической подготовки		
		изобразительное искусство и интерьер второй половины 18 в.						работа.
4		Раздел 6 Западноевропейское и русское искусство 19 в.						
4	3	Тема 1. Особенности социального, экономического и культурного развития Европы в 19 в.	4	1			3	Д.3.4
4	3-4	Тема 2. Западноевропейская архитектура и изобразительное искусство к.18-перв. полов.19 вв.	12	2	1		9	Д.3.5 Контрольная работа.
4	5-6	Тема 3. Русская архитектура и изобразительное искусство перв. полов. 19 в.	12	2	1		9	Д.3.6
4	6-8	Тема 4. Западноевропейская архитектура и искусство середины-второй половины 19 в.	16	4			12	Д.3.7
4	8-9	Тема 5. Русская архитектура и искусство середины-второй половины 19 в.	12	3			9	Д.3.8 Контрольная работа. Защита реферата
		Подготовка к экзамену	36				36	
		Итого за 4 семестр:	108	15	3		90	Экзамен
		ИТОГО по курсу	360	60	12		288	

3.2. Другие виды занятий

Не предусмотрены

3.3 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Темы рефератов соответствуют темам разделов дисциплины, изучаемым в каждом семестре:

I семестр: Искусство Древнего мира.

II семестр: Искусство Средних веков.

III семестр: Искусство эпохи Возрождения.

IV семестр: Западноевропейское искусство в 17-18 вв.

V семестр: Отечественное искусство конца 17 - начала 19 вв.

VI семестр: Западноевропейское и русское искусство 19 века.

3.3.2 Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ

Практическая работа в виде иллюстрированного (вручную) словаря архитектурных и искусствоведческих терминов или хронологических таблиц из курса лекций. Работа над составлением словаря или таблицы ведется поэтапно во время выполнения домашних заданий или домашней работы (ДЗ). Задания соответствуют изучаемым темам дисциплины.

3.3.3 Примерная тематика контрольных работ

I семестр

Контрольная работа № 1 Искусство Древнего Египта

Контрольная работа № 2 Архитектура Древней Греции

Контрольная работа № 3 Архитектура Древнего Рима

II семестр

Контрольная работа № 1 Романское искусство

Контрольная работа № 2 Раннее Возрождение.

Контрольная работа № 3 Искусство Возрождения в Центральной Европе.

III семестр

Контрольная работа № 1 Искусство Испании 17 века.

Контрольная работа № 2 Изобразительное, прикладное искусство и интерьер Франции 17-18 вв.

Контрольная работа № 3 Европейский костюм 17-18 вв.

IV семестр

Контрольная работа № 1 Архитектура, изобразительное искусство и интерьер второй половины 18 в.

в России.

Контрольная работа № 2 Западноевропейская архитектура и изобразительное искусство перв. полов. 19 в.

Контрольная работа № 3 Русская архитектура и искусство середины-второй половины 19 в.

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 5

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения								Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение						
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Балльно-рейтинговая система	Проектный метод	Другие методы : семинар-коллоквиум подготовка докладов	Электронные учебные курсы, размещенные в системе электронного обучения Moodle	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
Р.1-3					*				*	*					
Р.4-6					*				*	*					

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

- Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2013. – 435 с. – Гриф М-ва. - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/46694ABC-134E-493E-A829-EB9427EF1612>
- История искусства зарубежных стран : учебник / под ред. М. В. Добросклонского, А. П. Чубовой. – М.: Сварог иК, 2008. – 376 с. – Гриф УМО.
- Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2018. – 473 с. – Гриф М-ва. - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/1EBDA577-9793-42A6-9506-E16A04BBF624>
- Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - М. : Юрайт, 2019. - 611 с. - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/2C38F98B-5C96-4F8F-AE52-E13A76A12D32>

5.1.2. Дополнительная литература

- Кириченко Е. И. Ф.О. Шехтель. Жизнь. Образы. ИдеиПрогресс-Традиция, 2011 -Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=105260
- Кун Н. Легенды и мифы древней Греции. М.: Директ-Медиа, 2004. -Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=45808
- Флоренский П. А. Иконостас [Электронный ресурс]. М.: Директ-Медиа, 2008. -Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=39056

Общая

1. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т. 2. – М., 1935.
2. Бунин А.В. История градостроительного искусства. Т. 1. – М., 1979.
3. Всеобщая история архитектуры в (12-и томах). Т. 3-4, -М., 1966, 1967.
4. Всеобщая история архитектуры (в 6-и томах). Т. 1. -М., 1956.
5. Всеобщая история искусств (в 6-и томах) Т. 2, кн. 1,2. -М., 1960.
6. Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. – Л., 1934.
7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Т. 1. – М., 1968.
8. Дэвид Уоткин История западноевропейской архитектуры. Көнeman. 2001 г.
9. История искусств зарубежных стран. Средние века. – М., 1982.
10. Шуази О. История архитектуры. Т.2. М., 1936.

Искусство Древнего Востока:

1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. – М., 1979.
2. Всемирная история. Т.-1. – М., 1955.
3. Замаровский В. Их величества пирамиды. – М., 1986.
4. Пунин А. Л. Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Древнее царство./А.Л.
5. Пунин.- СПб.:Азбука –классика,2008.
6. Керам В. Боги, грбницы, учёные. – М., 1960.
7. Кинк Х.А. Как строились египетские пирамиды. – М., 1967.
8. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – М., 1961.
9. Матье М.Э. Во времена Нифертити. – М., 1965.
10. Перминов П.В. Улыбка сфинкса. – М., 1985.
11. Искусство Древнего Востока – Памятники мирового искусства. –М., 1968.

Искусство Эгейского мира и Древней Греции:

1. Брунов Н.И. Памятники Афинского акрополя. – М., 1973.
2. Вишпер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.
4. Воцинина А.И. Античное искусство. – М., 1962.
5. Полевой В.М. Искусство Древней Греции. М., 1960.
6. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. – М., 1980.

Искусство Древнего Рима:

1. Блаватский В.Д. Архитектура Древнего Рима. – М., 1938.
2. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1. – М., 1936.
3. Вощина А.И. Очерки по искусству Древнего Рима. – М.-Л., 1947.
4. Кобылина М.М. Искусство Древнего Рима. – М., 1939.
5. Искусство Древнего Рима. – Памятники мирового искусства. – М., 1984.
6. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М., 1971.
7. Либерати А. М., Бурбон Ф. Древний Рим. История цивилизации, которая правила миром. АСТ. Астрель 2004 г.

Искусство Византии

1. Античность и Византия. – М..1975.
2. Византия. Западная Европа. Искусство и культура. – М.. 1973.
4. Византийское искусство в музеях Советского союза. (Альбом на французском языке) Ленинград. 1985
5. Давид Тальбот Райс Искусство Византии. – М.: слово/slovo, 2002. – 256 с., ил.
6. Колпакова Г. С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды.- СПб.: Азбука классика, 2004.
7. Лазарев В.Н. Византийская живопись. – М., 1986.
8. Лихачева В.Д. Искусство Византии 1У-ХУ веков. – Л., 1981.
9. Полевой В.М. Искусство Греции (разд. «Средние века»). – М., 1984.

Искусство стран Западной Европы:

13. Всеволожская С.Н. Венеция. – Л., 1970.
14. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Под редакцией Томана Р. Кельн, 1998.
15. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1972.

16. Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. - М., 1975.
 17. Даркевич В.П. Народная культура средневековья – М., 1988.
 18. Искусство раннего средневековья//Новая история искусства. Автор проекта Даниэль С. М. Санкт-Петербург 2000 г.
 19. Лясковская О.Ф. Французская готика. – М., 1973.
 20. Сопоцинский О.И. Искусство западноевропейского средневековья. – М., 1964.
 21. Тяжелов В.И. Сопоцинский О.И. Искусство средних веков. – М., 1975.
 22. Тяжелов В.И., Сопоцинский О.И. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. - М., 1981.
 23. Шёбер Ульрика Церкви и монастыри Европы/Пер. с нем. – М.: БММ АО, 2004. – 392 с.: ил
 24. Ювалова Е.П. Немецкая скульптура 1200-1270. – М., 1983.
- Искусство эпохи Возрождения.*
1. Алессандро Анджелини. Пьеро делла Франческо. М., 1997.
 2. Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1-2. М.-Л. 1935-1937.
 3. Бартенев И.А. Зодчие итальянского Ренессанса. Л., 1936.
 4. Баттилотти. Босх. М., 1998.
 5. Белоусова Н.А. Джорджоне. М., 1996.
 6. Бруно Санта. Рафаэль. М., 1995.
 7. Бруно Санти. Боттичелли. М., 1996.
 8. Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства в 2 томах. М., 1979.
 9. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. С.-Петербург, 1992.
 10. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс в 2 томах. М., 1980.
 11. Воронина Т.С. Искусство Возрождения. Нидерланды, Франция, Англия. М., 1994.
 12. Всеволожская С.Н. Венеция. М., 1970.
 13. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Т. 5.
 14. Всеобщая история искусств в 6 томах. Т. 3. М., 1962.
 15. Гершерзон-Чегодаева. Брейгель. М., 1983.
 16. Гращенков В.Н. Рафаэль. М., 1975.
 17. Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренцио. М., 1991.
 18. Егорова К.С. Ян ван Эйк. М., 1965.
 19. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение. М., 1982.
 20. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 1-5. М., 1962 – 1981.
 21. Кантерева Т. Эль Греко. М., 1965.
 22. Либман М.Я. Дюрер и его эпоха. М. 1972.
 23. Либман М.Я. Очерки немецкого искусства. М., 1991.
 24. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия.-СПб: Азбука-классика, 2007.
 25. Микеланджело. Сост. Гращенков В.Н. М., 1983.
 26. Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век. Аст., 1999.
 27. Петрусевич Н.Б. Искусство Франции 15-16 вв. М., 1973.
 28. Роберт Уоллейс. Мир Леонардо. М., 1997.
 29. Ротенберг Е.И. Искусство Италии 16 в. Памятники мирового искусства. М., 1967.
 30. Смирнова И.А. Искусство Италии XIII – XV вв. Памятники мирового искусства. М., 1988.
 31. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия .-СПб.: Азбука-классика. 2007.
 32. Филиппо Педрокко. Веронезе. М., 1999.
 33. Хойзингер Л. Микеланджело. М., 1996.
 34. Этт. Камезаско Мантенья. М., 1996.

Искусство 17-19 вв.

1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982.
2. Аркин Д. Искусство вещи. М., 1932.

3. Аронов В. Земпер – теоретик // Декоративное искусство, 1965, № 6.
4. Аронов В. Школа Ван де Вельде – предшественник Баухауза //техническая эстетика, 1967, № 9.
5. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки архитектурных стилей. М., 1983.
6. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XVIII – XIX в. Л., 1977.
7. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII – XVIII в. Л., 1972.
8. Бирюкова Н.Ю. Французская фарфоровая пластика XVIII в. Л., 1962.
9. Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX в. М., 1971.
10. Брунов Н.И. Дворцы Франции XVII – XVIII в. М., 1938.
11. Вильчевская Е.Я. Мебельный мастер Давид Ренген // Труды Отделения западноевропейского искусства Эрмитажа. Т. II. Л., 1941.
12. Воронов Н., Шестопап Я. Эстетика техники. М., 1972.
13. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Т. 1-12, М., 1970-1975.
14. Всеобщая история искусств в 6 томах. Т. 1-6, М., 1956-1966.
15. Гизе М. Очерки истории художественного конструирования в России. М., 1978.
16. Глазычев В. О дизайне. М., 1970.
17. Гольдзамт Э. У. Моррис и социальные истоки современной архитектуры. М., 1973.
18. Жадова Л. Поиски художественного синтеза на рубеже столетий // Декоративное искусство, 1976, № 8.
19. Загорский Ф. Из истории технической эстетики в России // Техническая эстетика. 1968, № 3.
20. Земпер Г. Практическая эстетика. М., 1970.
21. Контор К. Красота и польза. М., 1967.
22. Кириллов В.В. Архитектура русского модерна. М., 1979.
23. Кириченко Е.И. Интерьер русского модерна //Декоративное искусство. 1970, № 10.
24. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х гг. М., 1978.
25. Кириченко Е.И. Русский интерьер 30-60-х гг. 19 в. // Декоративное искусство. 1970, № 7.
26. Кириченко Е.И. Русский интерьер 70-90-х гг. 19 в. // Декоративное искусство. 1971, № 9.
27. Кириченко Е.И. Русский стиль. М., 1997.
28. Кубе А.Н. История фаянса. Берлин, 1923.
29. Материалы по истории дизайна. Сборник – хрестоматия. М., 1969.
30. Материалы по истории художественного конструирования. М., 1972.
31. Монахова Л. Ренессанс модерна // Декоративное искусство. 1972, № 4.
32. Моррис У. Искусство и действительность. М., 1971.
33. Николаев Е. Интерьер русского классицизма // Декоративное искусство. 1966, № 9.
34. Нельсон Дж. Проблемы дизайна. М., 1971.
35. Николаев Е. Русский интерьер начала 19 в. // Декоративное искусство. 1967, № 9.
36. Рессин Г. Архитектура и машины. М., 1977.
37. Рессин Г. Искусство, дизайн, архитектура // Искусство. 1974, № 12.
38. Рессин Г. Эволюция формы станка // Техническая эстетика. 1976, № 5, 6.
39. Рессин Г. Ясное зрелище машин // Техническая эстетика. 1977, № 12.
40. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII в. Памятники мирового искусства. М., 1971.
41. Розенталь Р., Ратцка Х. История прикладного искусства нового времени. М., 1974.
42. Русское искусство барокко. Под ред. Т.В. Алексеевой. М., 1977.
43. Сидоров А.И. Очерки по истории техники. Вып. 2, М., 1928
44. Соколова Т.М. Очерки по истории художественной мебели XV-XIX в. Л., 1967.
45. Шелковников Б.А. Художественное стекло. Л., 1962.
46. Цыганкова Э.Г. У истоков дизайна. М., 1977.

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

Не используются

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

5.3.1 Перечень программного обеспечения –

Таблица 6

Тип ПО	Название	Источник	Доступность для студентов
Прикладное ПО/ Офисный пакет	Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерном классе и в аудиториях для самостоятельной работы УрГАХУ

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы

- Университетская библиотека . Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: <http://garant.ru>
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: <http://znanium.com>
- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>

5.4 Электронные образовательные ресурсы

Электронный учебный курс ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ. Режим доступа:

<https://moodle.usaaa.ru/course/view.php?id=232>

<https://moodle.usaaa.ru/course/view.php?id=233>

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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).

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины наряду с традиционным оборудованием аудиторий (классная доска, аудиторные столы и стулья), обеспечивающим чтение лекций и проведение практических занятий, используются, мультимедийный или слайд проектор, или ж.к дисплей, наборы слайдов.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

- 1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
- 2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины, оценивается с использованием критериев и шкалы оценок, утвержденных УМС*:

Критерии		Шкала оценок
Оценка по дисциплине		Уровень освоения элементов компетенций
Отлично	Зачтено	Высокий
Хорошо		Повышенный
Удовлетворительно		Пороговый
Неудовлетворительно	Не зачтено	Элементы не освоены

*) описание критериев см. Приложение А.

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику:

Таблица 7

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
1	Посещение лекций и практических занятий	-
2	Выполнение домашней работы	Составление иллюстрированного словаря (1-2 семестры), хронологической таблицы(3 семестр) - задания по каждой теме дисциплины
3	Участие в семинарских занятиях	Подготовка к коллоквиумам- 2 задание Подготовка докладов- 2 задания Инновационно –

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
		диагностический семинар – 3 задания
4	Контрольные работы	3 работы в семестр (1 – 3 задания)
5	Реферат(1- 4 семестр)	5 заданий список тем на выбор
6	Экзамены	2 семестр: 20 вопросов 4 семестр:20 вопросов

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев:

Уровни оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	Выполненное оценочное задание:	
Высокий (В)	соответствует требованиям*, замечаний нет	Отлично (5)
Средний (С)	соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (4)
Пороговый (П)	не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Удовлетворительно (3)
Недостаточный (Н)	не соответствует требованиям*, имеет существенные ошибки, требующие исправления	Неудовлетворительно (2)
Нет результата (О)	не выполнено или отсутствует	Оценка не выставляется

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1 Перечень заданий для домашней работы:

Составление иллюстрированного словаря.

1. На основе изученного материала выбрать архитектурные и искусствоведческие термины и перенести их в словарь.
2. Выполнить зарисовки к выбранным терминам.

3. Оформить в произвольном формате по выбору студента.

Работа над составлением словаря ведется поэтапно во время выполнения домашних заданий.

Темы домашних заданий:

2) Темы домашних заданий:

1 семестр

1. ДЗ 1 – Зарождение искусства. Зарисовать: орнаментов периода неолита и мегалитических сооружений.
2. ДЗ 2 - 3 – Искусство Древнего Египта и Передней Азии. Зарисовать: храмы с глубинно-осевой композицией (фасады, планы, разрезы), типы египетских колонн.
3. ДЗ 4- 5 – Искусство Древней Греции. Зарисовать: ордера, типы храмов, План Афинского Акрополя, схемы городов периода эллинизма.
4. ДЗ 6 – Искусство Древнего Рима. Зарисовать: схемы застройки римских городов и форумов, римские ордера, инженерные сооружения, триумфальные арки, типы храмов и зрелищных сооружений.

2 семестр

1. ДЗ 1 – Раннехристианское искусство. Зарисовать планы, фасады и разрезы базилики имп. Константина, базилики св. Петра в Риме.
2. ДЗ 2, 3 – Искусство Византии. Зарисовки: конструкция «купол на парусах», план и разрез храма св. Софии в Константинополе, типы крестово-купольных зданий (планы, разрезы, фасады), типы византийских колонн.
3. ДЗ 3 – Раннесредневековое искусство. Выполнить зарисовки: мавзолей Теодориха в Равенне, Надвратный зал в Лорше, Капелла Карла Великого в Аахене.
4. ДЗ 4 – искусство периода романики. Выполнить зарисовки: типичные планы романских базилик, разрез романского храма, схема романской связанной системы, колонны, перспективные порталы, типы романских сводов.
5. ДЗ 5 – искусство периода готики. Зарисовать: типичный план и разрез готического собора, типы готических сводов, архитектурные детали, наиболее типичные храмы Франции, Германии, Англии и Италии.
6. ДЗ 6 - Искусство Древней Руси
7. ДЗ 7 - Проторенессанс
8. ДЗ 8 – Раннее Возрождение
9. ДЗ 9 - Искусство Высокого Возрождения.
10. ДЗ 10 - Искусство Возрождения в Центральной Европе.

Хронологическая таблица

1. Систематизировать и структурировать полученные знания.
2. Выстроить в хронологическом порядке информацию о развитии архитектуры, изобразительного и декоративно – прикладного искусства на фоне исторических событий в европейских странах 17 в.

8.3.2 Перечень заданий для семинарских занятий:

В каждом семестре поведется 3 семинара:

- в форме групповой дискуссии – коллоквиума (1-2 семестры);

Задание:

1. Прочитать специальную литературу по теме.
2. Подготовить ответы на заданные вопросы;

- в форме индивидуальной или групповой подготовки доклада на заданную тему (3-4 семестры);

Задание:

1. Прочитать специальную литературу по теме.
2. Подготовить сообщение на 15-20 минут на заданную тему.
3. Подготовить презентацию.

Темы семинаров (групповая дискуссия, коллоквиум):

1 Семестр:

Семинар 1. Искусство Египта времени Эхнатона.

1. Реформаторская деятельность фараона Эхнатона (Аменхотепа IV).

2. Строительство города Ахетатона. Особенности его архитектуры.
3. Изобразительное искусство времени Ахетатона. Традиции и новаторство.
4. Синтез архитектуры и искусства.

Семинар 2. Ансамбль Афинского акрополя.

1. Исторические этапы строительства Афинского акрополя (архитектура и пластика).
2. Главные элементы планировочной и объемно-пространственной композиции ансамбля.
3. Парфенон-выдающийся памятник античной архитектуры.
4. Художественно-образное единство ансамбля Афинского акрополя. Синтез искусств.

Семинар 3. Архитектура Древнего Рима.

1. Характер архитектуры её типология и римская строительная техника.
2. Особенности применения ордерной системы в архитектуре Древнего Рима.
3. Особенности композиционного и пространственного решения императорских форумов (форумы Цезаря, Августа и Трояна).
4. Колизей в Риме: планировочная, объёмно-пространственная композиция, конструктивное и декоративное решения, применение ордера.

2 семестр:

Семинар 1. Византийский храм как модель мира.

1. Развитие основных типов византийского храма: купольная базилика, крестово-купольная церковь.
2. Храм св. Софии в Константинополе, функциональное и конструктивное решение.
3. Купольная базилика – абстрактная «модель мира».
4. Византийская крестово-купольная система – универсальная образная «модель мира».
5. Монументальная живопись и икона в интерьере византийского храма.
Монументальная живопись как «Модель мира», освещенная средствами искусства.

Семинар 2. Реальность и вымысел в скульптуре романских соборов Франции.

1. Религиозные и светские источники романской скульптуры.
2. Портал средневекового собора – граница двух миров. Темы и сюжеты скульптурных композиций храмов Везле, Муассака, Отена и Арля.
3. Композиция и образный язык романской скульптуры. Правда, вымысел, аллегория.
4. Содержание и форма романской скульптуры. Особенности образного видения реального мира.
5. Архитектура романского собора: конструкция, функция и образная специфика.

Семинар 3. Готический собор как образец средневекового художественного синтеза.

1. Архитектура готического собора: функция, конструкция, образная специфика.
2. Образцы скульптуры как воплощение противоречий средневекового мироощущения. Роль скульптуры в системе художественного синтеза.
3. Витраж в готическом соборе.
4. Готический собор – обобщенный образец человеческого быта.

Темы и планы семинар (семинары с подготовкой докладов)

3 семестр:

Семинар 1. Прикладное искусство и интерьер Италии 17-18 вв.

1. Итальянская мебель: ее формы и конструкции.
2. Шпалеры: Сюжетный характер изображений на них, монументальность композиций.
3. Итальянские ткани – бархат, алтабасы, аксамиты. Основные центры производства.
4. Художественное стекло. Венеция – основной центр производства.

Семинар 3. Архитектура, изобразительное и прикладное искусство Англии 17-18 вв.

1. И. Джонс – градостроительная практика.
2. К. Рэн – собор Св. Павла в Лондоне.

3. Пейзажный «английский» парк.
4. Творчество У. Хогарта.

4 семестр:

Семинар 1. Архитектура, изобразительное искусство и интерьер второй половины 18 в.

1. Первые стадии развития русского архитектурного классицизма (ранний и «строгий»). Здание Академии художеств (А.Ф. Кокоринов и Ж.Б. Деламот).
2. И.Е. Старов, эволюция его творчества (до палладианства, Таврический дворец).
3. А. Ринальди (постройки в Ораниенбауме, Мраморный дворец).
4. Ч. Камерон и использование им античных традиций (Холодные бани в Царском селе, Камеронова галерея).

Семинар 2. Русская архитектура и изобразительное искусство перв.полов.19 в.

1. А.Н. Воронихин (Казанский собор, Горный институт).
2. Т. де Томон (ансамбль Стрелки, мавзолей в Павловске, особняк Лавалей).
3. А.Д. Захаров (Адмиралтейство).
4. К.И. Росси – выдающийся градостроитель (ансамбли Михайловского дворца, Дворцовой площади, Александринского театра).

Темы и планы семинар проводимые в интерактивной форме (инновационно – диагностический семинар).

1 шаг. Учебная группа делится на 3 подгруппы по 5-6 чел., каждая из которых получает задание: «Используя метод «Географическая карта мысли» заполните схему, в которой продемонстрируйте знания, относящиеся к указанным «ветвям». Использовать учебно-методические пособия и другие источники информации запрещено. (10 мин)

2 шаг. Обмен плакатами. Задание: «Дополните и исправьте своим цветом маркера работу другой группы. Повторять то, что написано на предыдущем этапе, нельзя». (5 мин.)

3 шаг. Обмен плакатами. Задание: «Дополните и исправьте своим цветом маркера работу другой группы. Повторять то, что написано на предыдущем этапе, нельзя». (5 мин.)

4 шаг. Составление сводной таблицы (15 мин). С обсуждением.

1 семестр:

Семинар 1. Искусство Древней Греции. Тема: «Искусство Древней Греции архаического периода (VII-VI вв. до н.э.)»

2 семестр:

Семинар 2. Тема: Готический собор как образец средневекового художественного синтеза.

3 семестр:

Семинар 3. Тема: Западноевропейское искусство 17-18 вв. Стиль барокко в итальянском интерьере и прикладном искусстве.

4 семестр:

Семинар 4. Тема: Западноевропейское искусство первой половины 19 в. Романтизм в европейском изобразительном искусстве и архитектуре.

8.3.3 Перечень заданий для контрольных работ:

Ответить на вопросы и выполнить зарисовки.

Темы :

Семестр 1.

1. Искусство Древнего Египта.
2. Искусство Эгейского мира и Древней Греции.
3. Искусство Древнего Рима.

Семестр 2.

1. Искусство Византии.
2. Раннее Возрождение.
3. Искусство Возрождения в Центральной Европе.

Семестр 3.

1. Архитектура Италии эпохи барокко.
2. Архитектура Франции 17 -18 вв.

3. Изобразительное, прикладное искусство и интерьер Франции 17 – 18 вв.

Семестр 4.

1. Архитектура, изобразительное искусство и интерьер первой половины 18 века в России.
2. Русская архитектура и изобразительное искусство первой половины 19 века.
3. Западноевропейская архитектура и искусство середины – второй половины 19 века.

8.3.4. Перечень заданий для выполнения реферата:

Подготовка реферата включает в себя:

- прочтение необходимого раздела учебника и конспектов лекций;
- подбор литературы и изучение основных источников;
- составление плана, раскрывающего название работы;
- выписки из литературных источников с целью накопления теоретического и практического материала;
- написание реферата и его оформление, составление библиографии.

Студентам выдаются требования к содержанию, оформлению реферата. Ставится две оценки: за содержание и оформление.

Студент пишет реферат по предложенной преподавателем теме.

Семестр 1.

1. Древнеегипетский храм: процессии, обряды и архитектура.
2. Эволюция погребального сооружения в Древнем Египте.
3. Ансамбль фараона Джосера в Саккара.
4. Синтез искусств в храмах Древнего Египта.
5. Дворцы Ассирии и Вавилона.
6. Особенности скульптуры и рельефа периода Древнего царства.
7. Изобразительное искусство периода древнего царства.
8. Ансамбль Кносского дворца. Архитектура и интерьер.
9. Развитие древнегреческой керамики.
10. Храмовая скульптура Древней Греции.
11. Становление греческого ордера и отработка типа древнегреческого храма.
12. Особенности композиции и образного решения Афинского акрополя.
13. Развитие монументальной скульптуры в период архаики.
14. Творчество Поликлета и Фидия.
15. Сравнительный анализ типологии храмов Древней Греции и Древнего Рима.
16. Отражение древнеримского быта в планировке и убранстве дома – особняка.
17. Особенности применения ордерной системы в архитектуре Древнего Рима.
18. Тип Римского театра и его связь с архитектурой театров Древней Греции.
19. Императорские форумы – особенности композиционного и пространственного решения.
20. Архитектура культовых зданий Древнего Рима.

Семестр 2.

1. Культура Средневековья в Европе.
2. Первый «Золотой век» Византийской культуры. Эпоха Юстиниана до иконоборчества (архитектура, живопись, прикладное искусство).
3. Каноническое искусство в Византийском искусстве XI-XIII вв. (периферийные школы, самобытность греческой христианской культуры).
3. Разработка и внедрение крестово-купольной храмовой архитектуры в Византии. Особенности конструкций и композиции в храмостроении. Синтез искусств.
4. Сущность основных черт романской культуры в странах Западной Европы. Стилистические особенности и типология романской архитектуры во Франции.
5. Развитие изобразительных искусств в эпоху Романики и Готики. Связь скульптуры с архитектурой, значение витражей для создания повышенного эмоционального чувства верующих.
5. Готическая эпоха в Западной Европе, городской, коммунальный характер культуры.

Готическая конструкция храмов, синтез искусств. Значение готической архитектуры и изобразительного искусства в наши дни.

6. «Инкрустационный» стиль в тосканской архитектурной школе XII-XIV вв. (Пизанский архитектурный ансамбль, Флорентийские соборы).

7. Кватроченто – «Золотой век» в изобразительном искусстве Италии. Античность и новый гуманизм – главный фактор развития реалистического искусства.

8. Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти величайшие основоположники культуры Высокого Возрождения. Соперничество и единомыслие в их творческой жизни.

9. Венецианская школа живописи. Черты Западно-Европейского и византийского искусства в развитии Ренессанса. Крупнейшие мастера и их творчество.

10. Архитектурные поиски и находки в эпоху XV-XVI вв. в итальянской культуре. Архитектурные школы и их представители.

11. «Золотой век» в нидерландской живописи. Мистика и реализм в творчестве художников от Ван Эйков до П. Брейгеля старшего.

Семестр 3.

1. Развитие типа церковного здания в архитектуре итальянского барокко.
2. Дворцы в архитектуре Италии эпохи барокко.
3. Приемы и средства динамизации формы в архитектуре барокко.
4. Роль декора в формировании образа в итальянской архитектуре 17-18 вв.
5. Скульптура и живопись как важнейшие средства архитектуры барокко.
6. Организация пространственной композиции площадей в градостроительстве Италии времени барокко.
7. Французский классицизм первой половины 17 в. Особенности стиля.
8. Дворцовая архитектура Франции 17 в. (ее роль в развитии классицизма).
9. Тема купольного здания в архитектуре Франции 17-18 вв.
10. Дворцово-парковые ансамбли 17 в. – вершина в развитии архитектуры «большого стиля» во Франции.
11. Дворцово-парковый ансамбль в Версале как синтезированный художественный образ.
12. Стиль рококо в архитектуре парижских отелей.
13. Ордер в архитектуре классицизма и барокко. Различия целей и задач.
14. Французский классицизм второй половины 18 в. Особенности развития стиля.
15. Новый классицизм архитектора К. Леду.
16. Ансамбли в архитектуре Австрии 18 в.
17. Дворцовая архитектура в творчестве Б. Неймана.
18. Особенности немецкого барокко в церковной архитектуре 18 в.
19. Дворцово-парковые ансамбли в архитектуре Германии 18 в.
20. Палладианство в английской архитектуре 18 в.
21. Французский ампи́р как архитектурный стиль.

Семестр 4.

1. Мебель испанского барокко.
2. Эволюция французского художественного текстиля 17-18 вв.
3. Развитие пространственной композиции и убранства интерьера русских дворцовых зданий XVIII в.
4. Проблемы материально-художественной культуры в трудах Г. Земпера.
5. Жилые интерьеры художника Тиффани.
6. Мебель А. Ван де Вельде.

8.3.5. Перечень вопросов к экзамену:

Семестр 2.

1. Итальянское Возрождение. Общая характеристика и периодизация. Художественные центры.
2. Творчество Леонардо да Винчи – основоположник Высокого Ренессанса.
3. Творчества Микеланджело Буонаротти – гуманизм, патриотизм в живописи.

4. Творчество Рафаэля Санти (станковая и монументальная живопись).
5. Венецианская школа живописи. Ее главные представители. Особенности колорита, техники живописи, особенности мировоззрения. Гуманизм XV-XVI вв.
6. Особенности и этапы развития искусства «Северного возрождения» (центры, ведущие художники и тематика их картин).
7. Творчество А.Дюрера и других художников Германии XVI в. – мистика и реализм в их творчестве.
8. Мебель, одежда, украшения, утварь в эпоху Возрождения.
9. Архитектура Византии V-VI вв.
10. Мозаики и иконы в храмах Константинополя и в провинции VI-XII вв. Период иконоборчества, введение канона в IX в.
11. Крестово-купольная система в архитектуре храмов Византии XI-XV в. Конструкция и композиция. Синтез искусств.
12. Романская культура. Характеристика эпохи. Архитектурные школы Франции в эпоху романики.
13. Романская архитектура Англии и Германии (особенности конструкции и композиции).
14. Романская архитектура Италии, «инкрустационный стиль», архитектурный декор западных фасадов.
15. Романское изобразительное искусство. Синтез искусств. Наивный реализм в скульптуре.
16. Владимиро-Суздальская архитектура. Московский Кремль. Соборы Кремля.
17. Киевская Русь. Архитектура и изобразительное искусство XI-XIII вв. Преемственность христианской культуры от Константинополя. Самобытность.
18. Творчество великих русских иконописцев Ф.Грека, А.Рублева и Дионисия
19. Готика как завершающий этап средневековой культуры в Западной Европе. Готическая архитектура Франции. Примеры.
20. Особенности готической архитектуры Англии и Германии. Примеры.

Семестр 4.

1. Градостроительные ансамбли русского классицизма.
2. «Барбизонская школа» живописи.
3. Характеристика «стиля ампир» во Франции.
4. Живопись импрессионизма.
5. Архитектура прогрессивного историзма.
6. Живопись постимпрессионизма.
7. Архитектура консервативного историзма.
8. Ж.Л.Давид и его школа.
9. Архитектура зрелого классицизма во Франции («стиль ампир»).
10. Живопись французского романтизма.
11. Развитие всемирных промышленных выставок.
12. Живопись французского реализма.
13. Проблемы материально-художественной культуры в трудах Г.Земпера. «Стиль в технических и тектонических искусствах или практическая эстетика».
14. Железо-стеклянная архитектура. Общая характеристика.
15. «Стиль ампир» в России. Общая характеристика.
16. Деятельность У. Морриса и его мастерских. Проблемы связи искусства и техники в художественной культуре Англии.
17. Ранний классицизм в европейской архитектуре.
18. Романтизм в немецкой живописи.
19. Характеристика архитектуры историзма.
20. «Братство прерафаэлитов» и деятельность круга У.Морриса.

8.3.6 Перечень вопросов к зачету:

Семестр 1.

1. Мастабы и пирамиды Древнего Египта.
2. Мегалитические сооружения.
3. Древнеегипетские храмы Нового Царства.
4. Реформа фараона Эхнатона.
5. Храмы и дворцы Месопотамии.
6. Дворцы, росписи и керамика Крита.
7. Греческие храмы: типология и скульптурное убранство.
8. Мастера греческой скульптуры Высокой и Поздней классики.
9. Древнегреческая керамика: виды сосудов, роспись.
10. Гробницы и храмы этрусков.
11. Императорские форумы и триумфальные сооружения Древнего Рима.
12. Гробницы и храмы Древнего Рима.
13. Зрелищные сооружения и термы Древнего Рима.
14. Помпейский дом – особняк: планировка и росписи.
15. Отработка типологии древнегреческих храмов; храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер, диптер, псевдодиптер, толос.
16. Становление ордерной системы, особенности дорического и ионического ордеров.
17. Скульптура архаического периода. Зарождение монументальной пластики. Создание обобщенного типа – идеала героя-гражданина.
18. Архитектура Афинского Акрополя.
19. Особенности применения ордерной системы в архитектуре Древнего Рима.
20. Характеристика римской строительной техники.

Семестр 3.

1. Градостроительное искусство эпохи барокко.
2. Живопись итальянского барокко
3. Итальянская скульптура эпохи барокко
4. Дворцовые интерьеры барокко.
5. Французский парк эпохи барокко.
6. Фламандская живопись 17 века.
7. Голландская живопись 17 века.
8. Живопись Испании 17 века.
9. Творчество Л. Бернини.
10. Французская живопись 17 века.
11. Искусство Голландии и творчество Рембрандта.
12. Европейский костюм 17 века.
13. Рококо в архитектуре.
14. Живопись рококо.
15. Просвещение и живопись.
16. Архитектура и интерьер Версальского дворца
17. Европейский фарфор 18 века.
18. Интерьер итальянского барокко.
19. Интерьер и прикладное искусство Голландии 17 века.
20. Жилой интерьер французского рококо.

Критерии экзаменационной оценки

Оценка «отлично»

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «хорошо»

- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «удовлетворительно»

- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач;
- умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»

- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения письменной работы);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Критерии зачетной оценки:

«Зачтено»

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

«Не зачтено»

- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения письменной работы);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Рабочая программа дисциплины составлена:					
№ п/п	Кафедра	Ученая степень, ученое звание	Должность	ФИО	Подпись
1	теории и истории архитектуры и искусств		Доцент	Е.А.Колесникова	
Рабочая программа дисциплины согласована:					
Заведующий кафедрой теории и истории архитектуры и искусств				И.В. Тарасова	
Директор библиотеки УрГАХУ				Н.В. Нохрина	
Декан ФОЗО				И.В. Сагарадзе	

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием фонда оценочных средств

Компоненты компетенций	Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций				
	Дескрипторы	Высокий	Повышенный	Пороговый	Компоненты не освоены
Знания*	<u>Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения</u> , необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.	Студент демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям дескрипторов, равный или близкий к 100%, но не менее чем 90%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 90%, но не менее чем на 70%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 70%, но не менее чем на 50%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов менее чем на 50%.
Умения*	<u>Студент может применять свои знания и понимание в контекстах</u> , представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.				
Личностные качества (умения в обучении)	<u>Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения.</u> <u>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы</u> в области изучения. <u>Студент может сообщать собственное понимание, умения и деятельность</u> в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня.				
Оценка по дисциплине		Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.3