



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 искусства

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиМП

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 2e1234de1db2ffa66744b7e4fc69c955
Действителен с 18.07.2022 по 11.10.2023

«30» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

| | |
|-------------------|--|
| Специальность | Графика |
| Код специальности | 54.05.03 |
| Специализация | Художник анимации и компьютерной графики |
| Квалификация | Художник анимации и компьютерной графики |
| Учебный план | Прием 2023 года |
| Форма обучения | Очная |

Екатеринбург, 2023

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. Изучается совместно с дисциплиной «История». Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины используются при изучении дисциплин: «Культурология», «История кино», «История анимации».

1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает: лекции, практические занятия, самостоятельная работа (синхронологическая таблица, контурные карты, реферат, конспектирование научной литературы, подготовка к контрольным работам и семинарским занятиям). Основные формы интерактивного обучения: групповая дискуссия, работа в группах, компьютерное тестирование. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют контрольные и самостоятельные работы.

Форма контроля при промежуточной аттестации – экзамен во 2, 4 семестрах, зачет в 1, 3 семестрах.

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, самостоятельных работ по темам дисциплины, устных ответов на зачете и экзамене.

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 специальности «Графика»:

Таблица 1

| Код и наименование компетенций | Индикаторы достижения компетенций |
|---|---|
| УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия | 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; |
| ОПК-5. Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах | ОПК-5.1. знает основы истории и теории искусства; ОПК-5.2. знает основные течения, направления и стили в искусстве; ОПК-5.3. знает современные тенденции развития искусства; ОПК-5.4. умеет анализировать произведения искусства в культурно-историческом контексте; ОПК-5.5. умеет ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства; ОПК-5.6. |

| | |
|--|--|
| | умеет применять в профессиональной деятельности знания по истории и теории искусства |
|--|--|

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и философском контекстах; основы истории и теории изобразительного искусства; основные течения, направления и стили в искусстве; современные тенденции развития искусства.

Уметь: анализировать произведения искусства в культурно-историческом контексте; ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства; в профессиональной деятельности знания по истории и теории изобразительного искусства.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений в процессе изучения дисциплины. Демонстрировать навыки коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной искусствоведческой терминологии и знания истории искусства при работе на семинаре и интерактивном обучении в группах, работать с научной и искусствоведческой литературой по специальности. Демонстрировать понимание культурного, этнического, конфессионального разнообразия общества в исторической перспективе и в современности, влияния этого разнообразия на процесс создания художественного произведения.

1.4 Объем дисциплины

Таблица 2

| Трудоемкость дисциплины | Всего | По семестрам | | | |
|--|----------------|--------------|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зачетных единиц (з.е.) | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Часов (час) | 396 | | | | |
| Контактная работа (минимальный объем): | | | | | |
| По видам учебных занятий: | | | | | |
| <i>Аудиторные занятия всего, в т.ч.</i> | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Лекции (Л) | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Практические занятия (ПЗ) | | | | | |
| Семинары (С) | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Другие виды занятий (Др) | | | | | |
| Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др) | | | | | |
| <i>Самостоятельная работа всего, в т.ч.</i> | 288 | 72 | 72 | 36 | 72 |
| Курсовой проект (КП) | | | | | |
| Курсовая работа (КР) | | | | | |
| Расчетно-графическая работа (РГР) | | | | | |
| Графическая работа (ГР) | | | | | |
| Расчетная работа (РР) | | | | | |
| Реферат (Р) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР) | | | | | |
| Творческая работа (эссе, клаузура) | | | | | |
| Подготовка к контрольной работе | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подготовка к экзамену, зачету | 108 | 36 | 36 | | 36 |
| Другие виды самостоятельных занятий (подготовка к занятиям) | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, зачет с оценкой, экзамен) | Экзамен | Зач | Экз | Зач | Экз |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

| Код раздела, темы | Раздел, тема, содержание дисциплины* |
|-------------------|--|
| Тема 1 | Тема 1. Искусство Древнего мира |
| Тема 1.1 | Тема 1.1 Введение в изучение истории искусств Основные виды и жанры изобразительного искусства. Понятие стиля. Периодизация. Художественный анализ произведений искусства, его метод и значение. |
| Тема 1.2 | Тема 1.2 Искусство первобытного общества. Происхождение искусства. Периодизация. Росписи, круглая и мелкая пластика, украшение предметов быта и утвари. Зарождение архитектуры. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. |
| Тема 1.3 | Тема 1.3 Искусство Древнего Египта. Периодизация культуры Древнего Египта. Религиозно-мифологические представления. Архитектура гробниц. Мастаба 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. |
| Тема 1.4 | Тема 1.4 Искусство Передней Азии. Культура народов Междуречья. Древние государства (Шумер, Ассирия, Вавилон и др.). Крепостной и дворцовый характер архитектуры. Зиккурат и другие типы храмов. Росписи и рельефы. Культовые и портретные статуи. |
| Тема 1.5 | Тема 1.5 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. |
| Тема 1.6 | Тема 1.6 Искусство Древней Греции. Периодизация искусства античного мира. Древнегреческая мифология и религия. Архитектура храмов, их типология, ордера. Ансамбль Афинского Акрополя. Скульптурное убранство храмов и развитие круглой скульптуры как самостоятельного вида искусства. Эволюция скульптуры от периода 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. |
| Тема 1.7 | Тема 1.7 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. |
| Тема 2 | Тема 2. Искусство Средних веков |
| Тема 2.1 | Тема 2.1 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). |
| Тема 2.2 | Тема 2.2 Искусство Византии. Основные периоды истории Византии. Церковные здания. София Константинопольская. Крестовокупольный тип храма. Мозаики и фрески. Иконопись. Разработка христианской иконографии. Прикладное искусство. |

| | |
|-----------------|--|
| Тема 2.3 | Тема 2.3 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. |
| Тема 2.4 | Тема 2.4 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. |
| Тема 2.5 | Тема 2.5 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 палатцы. Феодальные замки. Интерьер и его убранство: камин, мебель, ткани и т.д. Искусство книги. |
| Тема 2.6 | Тема 2.6 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 Ферапонтовом 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 |
| Тема 3 | Тема 3. Искусство эпохи Возрождения |
| Тема 3.1 | Тема 3.1 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. |
| Тема 3.2 | Тема 3.2 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 Мариа дельФьоре. 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 деллаФранческо – 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. |
| Тема 3.3 | Тема 3.3 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 |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>масштаба большого ордера в его работах. Собор Св. Петра, ансамбль Капитолийского холма. Элементы барокко в архитектуре Микеланджело.</p> <p>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.</p> <p>Возрождение в Венеции. Архитектура, изобразительное искусство. Творчество Джорджоне и Тициана.</p> <p>Позднее венецианское Возрождение. Творчество Веронезе и Тинторетто.</p> <p>Декоративно-прикладное искусство и интерьер.</p> |
| | <p>Тема 3.4 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 Эйки, Босх, Брейгель) и Германии (Дюрер, Грюневальд, Кранх). Королевские замки Франции. Прикладное искусство.</p> |
| Тема 4 | Тема 4. Западноевропейское искусство в XVII-XVIII вв. |
| Тема 4.1 | <p>Тема 4.1 Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII вв.</p> <p>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> |
| Тема 4.2 | <p>Тема 4.2 Архитектура Италии эпохи барокко.</p> <p>Архитектура Италии XVII в. Раннее барокко.</p> <p>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.</p> <p>Высокого барокко в Италии XVII в.</p> <p>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.</p> <p>Архитектура Италии XVIII века. Позднее барокко.</p> <p>Архитекторы Ф.Ювара и Л.Ванвителли. 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> |
| Тема 4.3 | <p>Тема 4.3 Изобразительное, прикладное искусство и интерьер Италии XVII-XVIII вв.</p> <p>Л. Бернини – крупнейший скульптор барокко. Развитие портретного жанра, мифологического, мемориального. Роль скульптуры в градостроительстве, интерьере, садово-парковом искусстве.</p> <p>Болонская Академия братьев Карраччи. Станковые картины. Монументальные росписи братьев Карраччи. Фрески галереи дворца Фарнезе. Венецианская монументально-декоративная живопись. Росписи интерьеров.</p> <p>Творчество Микеланджело да Караваджо. Реализм и элементы барокко в его картинах. Караваджизм как направление в европейской живописи XVII века. Развитие пейзажа и бытового жанра в живописи Италии XVIII века.</p> <p>Декоративно-прикладное искусство итальянского барокко.</p> <p>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.</p> <p>Шпалеры: Сюжетный характер изображений на них, монументальность композиций. Ткани – бархат, алтабасы, аксамиты. Основные центры производства – Генуя, Флоренция,</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>Венеция. Художественное стекло. Венеция – основной центр производства. Люстры – отрасль стеклоделия, в которой особенно ярко проявились черты итальянского барокко.</p> |
| Тема 4.4 | <p>Тема 4.4 Искусство Испании XVII века. Барокко в испанской архитектуре. Х. Чурригераи «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. XVII в. – время расцвета испанского прикладного искусства. Своеобразие испанского быта и, в связи с этим, оформление интерьера. Ярko выраженный национальный колорит испанского интерьера – использование в отделке стен и пола изразцов или тисненых узорных кожаных обоев. Мебель. Использование в декоре дорогих материалов – 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.</p> |
| Тема 4.5 | <p>Тема 4.5 Искусство Фландрии XVII 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 XVII в. Основные центры изготовления: Бенш и Валансон.</p> |
| Тема 4.6 | <p>Тема 4.6 Искусство Голландии XVII 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.</p> |
| Тема 4.7 | <p>Тема 4.7 Архитектура Франции 17 -18 вв. Особенности архитектуры первой половины XVII 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.деБросс (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 XVII 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 корпус Лувра (арх. К. Перро) – образец раннего классицизма. Роль архитектурного ансамбля в городской застройке (Дом военных инвалидов). Архитекторы Л. Ливо, 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.</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>Ленотр). Синтез архитектуры и изобразительных искусств. Роль художника – декоратора – Ш. Лебрэн.</p> <p>Архитектура Франции XVIII века.</p> <p>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 XVIII 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.</p> |
| <p>Тема 4.8</p> | <p>Тема 4.8 Изобразительное, прикладное искусство и интерьер Франции XVII-XVIII вв.</p> <p>Живопись XVII века. Официальная линия – С. Вуэ, Ш. Лебрэн. Классицистическая основа живописи Н. Пуссена. Морально-нравственное содержание его лучших работ. Формирование пейзажного жанра (К. Лоррен). Демократическая линия во французской живописи XVII века – Ж.Д. Латур, братья Ленен. Скульпторы Ф. Жирардон, П. Пюже.</p> <p>XVII 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». Ткацкие мануфактуры Гобеленов, Бовэ, Обюссонов и их произведения. Изготовление шпалер по картонам крупнейших фламандских и итальянских мастеров. Шелковые ткани Лионской мануфактуры. Лиможские эмали.</p> <p>Живопись XVIII 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.</p> <p>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.</p> <p>Классицизм в декоративно-прикладном искусстве XVIII в.</p> <p>Новые формы и техники оформления французской мебели. Использование античных декоративных элементов. Севрская королевская фарфоровая фабрика.</p> |
| <p>Тема 4.9</p> | <p>Тема 4.9 Архитектура Австрии и Германии XVII-XVIII вв.</p> <p>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.</p> <p>Раздробленность Германии на многочисленные земли и княжества, исторически сложившиеся связи с культурами Италии, Франции, Голландии, влияния этих культур.</p> <p>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.</p> <p>Прикладное искусство эпохи рококо (саксонский фарфор).</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| <p>Тема 4.10</p> | <p>Тема 4.10 Архитектура, изобразительное и прикладное искусство Англии XVII-XVIII вв.</p> <p>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.</p> <p>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 XVIII века. Романтическая героизация человека в лучших портретах Д. Рейнольдса, официальный народный портрет. Изысканность, психологическое разнообразие, аристократизм портретов Т. Гейнсборо. Роль пейзажа в английском портрете.</p> <p>Основные этапы развития английской мебели в XVIII в. Виды, материалы, техники исполнения. Томас Чиппендейл и его работы с красным деревом. Развитие фаянсового производства в Стаффордшире. Изобретение «агатовых» масс. Д. Веджвуд и его фаянсовый завод «Этрурия». «Сервис 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 4.11</p> | <p>Тема 4.11 Европейский костюм XVII-XVIII вв.</p> |
| <p>Тема 5</p> | <p>Тема 5 Отечественное искусство конца XVII - начала XIX вв</p> |
| <p>Тема 5.1</p> | <p>Тема 5.1 Архитектура XVII века.</p> <p>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.</p> <p>«Московское барокко» и его национальная самобытность. Центрические ярусные храмы (Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Новодевичий монастырь).</p> |
| <p>Тема 5.2</p> | <p>Тема 5.2 Архитектура, изобразительное искусство и интерьер первой половины XVIII века.</p> <p>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).</p> <p>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 XVIII в. стиля барокко-рококо. Возникновение и развитие фарфорового производства в России в XVIII в. Основание Императорского фарфорового завода в Петербурге. Первооткрыватель отечественного фарфора Д. Виноградов. Роль М.В. Ломоносова в развитии фарфорового производства.</p> <p>Живопись первой половины XVIII в. Портрет елизаветинского времени (И.Я. Вишняков, А.П. Антропов). Учреждение Академии Художеств.</p> |

| | |
|-----------------|---|
| Тема 5.3 | <p>Тема 5.3 Архитектура, изобразительное искусство и интерьер второй половины XVIII века.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Живопись екатерининского времени. Исторический жанр (А.Лосенко). Мастера портрета (Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В. Л.Боровиковский).</p> |
| Тема 6 | Тема 6. Западноевропейское и русское искусство XIX в. |
| Тема 6.1 | Тема 6.1 Особенности социального, экономического и культурного развития Европы в XIX веке. Проблема стиля в искусстве. |
| Тема 6.2 | <p>Тема 6.2 Западноевропейская архитектура и изобразительное искусство конца XVIII-первой половины XIX в.</p> <p>Живопись Испании. Ф.Гойя.</p> <p>Историческая закономерность возникновения во Франции позднего классицизма (ампир). Идейно-художественное содержание ампира. Обращение к древнеримской классике. Развитие типов триумфальной архитектуры, сооружения памятника. Монументальность и крупный масштаб ампирных построек. Архитекторы Фонтен, Персье, Шальгрэн. Колонна Великой Армии в Париже, триумфальная арка на площади Звезды, храм Славы. Специфика ампирного архитектурного декора.</p> <p>Интерьеры. Новые формы мебели. Мебель Жакоб. Фаянс и фарфор. Расцвет Севрской мануфактуры. Узорные фоны. Техника бисквита.</p> <p>Ж.Л. Давид и его школа. Ж.-О.-Д. Энгр.</p> <p>Зарождение в архитектуре Германии в конце XVIII 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.</p> <p>Архитектура Англии. Р.Смерк и Д.Нэш. Живопись: И.Г.Фюсли, У.Блейк, Дж. Констебль, У.Тернер.</p> <p>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.</p> |
| Тема 6.3 | <p>Тема 6.3 Западноевропейская архитектура и искусство середины – второй половины XIX века.</p> <p>Архитектурный историзм. Архитектура выбора. Эклектика и стилезаторство. Сооружения в Англии, Италии, Франции. Ринг-штрассе в Вене.ТворчествоШ.Гарнье, Г.Земпера, А.Лабруста, Ф.Уэбба и др.</p> <p>Широкое использование металла и стекла в архитектуре . Развитие всемирных промышленных выставок.</p> <p>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).</p> <p>Развитие изобразительного искусства. Искусство Франции. Развитие реалистического пейзажа у художников «барбизонской школы». Т.Руссо,Ж. Дюпре, Ш.Добиньи. К.Коро.</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>Графика и бытового жанр в искусстве Франции. О.Домье. Ф. Милле и Г.Курбе. Искусство Франции последней трети XIX века. Импрессионизм и постимпрессионизм. Скульптура О.Родена. Интерьер и предметная среда.</p> |
| Тема 6.4 | <p>Тема 6.4 Русская архитектура и изобразительное искусство первой половины XIX века. Подъем национальной культуры в первой трети XIX 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, Александрьевского 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).</p> |
| Тема 6.5 | <p>Тема 6.5 Русская архитектура и изобразительное искусство середины-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. Поиски «русского стиля». Характер эклектического интерьера. Предметная среда. Эклектизм в архитектуре Урала, его особенности. Передвижничество и его роль в развитии реалистического искусства России. Бытовая картина (В.Г.Перов, В.Е. Маковский и др.). Творчество И.Е.Репина и В.И.Сурикова. Национально - сказочная тематика и церковная живопись В.М.Васнецова. Пейзаж.</p> |
| Тема 7 | Тема 7 История культуры и искусств конца XIX-первой половины XX вв |
| Тема 7.1 | Тема 7.1 Социокультурные и философско-мировоззренческие истоки и художественные особенности модернизма. |
| Тема 7.2 | <p>Тема 7.2 Архитектура и изобразительное искусство модерна. Возникновение стиля модерн в архитектуре на рубеже XIX-XX веков. Творчество бельгийских (В.Орта) и французских (Г.Гимар) архитекторов как начало в формировании конструктивных и эстетических особенностей модерна. Конструктивный и декоративный модерн. Стиль модерн как способ тотального преобразования предметного мира культуры. Национальные варианты стиля модерн: каталонский модерн Антонио Гауди. Взаимодействие конструкции и декора в архитектуре Гауди. А.Ван де Вельде-крупнейший идеолог декоративного модерна. Роль Ван де Вельде в развитии прикладного искусства и дизайна. Русский модерн. Московский модерн Ф.Шехтеля: освоение готической традиции и формирование «нового стиля». Особняк Рябушинского и здание Ярославского вокзала, дом на Садовой. Разработка стиля Московского художественного театра. Изобразительное искусство. Чикагская архитектурная школа: Л. Салливен как начало модерна. Конструкция и декор построек как предвосхищение функционализма. Сущность «органической архитектуры» Ф.Л.Райта. Концепция и композиция современного жилища, различия с «чикагской школой». Взаимодействие архитектуры с природными стихиями, акцентирование выразительности природных материалов.</p> |
| Тема 7.3 | <p>Тема 7.3 Ранние течения в изобразительном искусстве модернизма. Искусство фовизма. Содержание термина «фовизм» и его принципиальные установки. А.Матисс-крупнейший представитель фовизма во Франции. Творчество А.Дерена,</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>В.Вламинка, Р.Дюфи. Живопись экспрессионизма. Связь с традициями прошлого. Дрезденская группа «Мост». Мюнхенская группа «Синий всадник». Немецкий критический экспрессионизм. Скульптура. Экспрессионизм М.Шагала. Творчество А.Модильяни. Искусство кубизма. Принципы и манифесты кубизма. Этапы развития. Творчество П.Пикассо, Ж.Брака, Х.Гриса и Ф.Леже.</p> |
| <p>Тема 7.4</p> | <p>Тема 7.4 Архитектура модернизма. Возникновение архитектуры модернизма как отрицание историзма модерна и преемственность его идеям. Экспрессионизм в архитектуре Германии и Австрии начала XX века. Стремление выразить новое ощущение жизни в экспрессионизме. «Монумент стали» и «Монумент стекла» Б.Таута. Образы промышленной архитектуры Э.Мендельсона. Машиноподобность архитектурных форм. Сооружение обсерватории А.Эйнштейна в Потсдаме, трикотажной фабрики под Ленинградом, универмагов в Штутгарте и Кемнице. Органический экспрессионизм А.Аалто. Библиотека в Выборге, туберкулезный санаторий в Паймио. Творчество К. Мельникова. Выставочные павильоны в Париже (1925) и Москве («Махорка», 1923). Рабочие клубы. Клуб им. Русакава. Функционализм и конструктивизм. Развитие индустриального общества, возрастание значения городов, увеличение жилищного, промышленного, Общественного строительства. Утверждение типизации и сборности, использование новых материалов и конструкций в строительстве. Функционализм как интернациональный стиль архитектура межвоенных лет. Характерные черты функционализма как направления. Основные центры функционализма: Веймар, Дессау, Берлин, Роттердам, Париж, Москва. «Баухаус»-важнейшая архитектурная школа функционализма. В.Гропиус как основоположник функционализма. Типизация и стандарт в архитектурном творчестве В.Гропиуса. Л. Мис Ван дер Роэ - разработчик принципов каркасного строительства. Идея «универсального пространства» в его творчестве. Американский период творчества. Ле Корбюзье как крупнейший мастер французского функционализма. Концепция жилища и эстетика железобетона в его творчестве. Пять тезисов Ле Корбюзье. Проекты городов и представление об архитектуре как революционном изменении образа жизни человека. Голландский функционализм. Роттердамская группа «Стиль». Творчество Я.П.Ауда, Т.ванДусбурга, В.М. Дудока и др. Российский конструктивизм. Идеологический характер направления. Идеи и творчество М.Гинзбурга, А.Веснина и И.Леонидова. Появление функционализма в Америке. Архитектура небоскребов в Нью-Йорке.</p> |
| <p>Тема 7.5</p> | <p>Тема 7.5 Социокультурные истоки и художественная программа авангарда. Хронологические границы «первого» авангарда. Связь авангардистских направлений с радикальными политическими движениями и партиями. Художественная программа авангарда. Апология движения, борьбы, скорости и их выражение в языке изобразительного искусства. Итальянский футуризм. «Заумь» русского футуризма. Советское изобразительное искусство первой половины XX века. Становление культуры нового типа. Агитационно-массовые формы искусства. Д.С.Моор, В.Н.Денисов. Творчество П.Н.Филонова. Монументальная и декоративная скульптура. Декоративно-прикладное искусство. «Окна РОСТА». Объединения художников 20-х годов: НОЖ, «Маковец», АХРР, ОСТ. Роль ВХУТЕРМАСа. Творчество П.Кузнецова, К.С.Петрова-Водкина, В.А.Фаворского, М.С.Сарьяна, и др.</p> |
| <p>Тема 7.6</p> | <p>Тема 7.6 Развитие абстрактного искусства в первой половине XX века. Абстракция как форма другого видения мира. Влияние теософии на развитие нефигуративного искусства. Основные этапы абстракционизма и его лидеры. В.Кандинский, теория и практика, связь с дизайном. Трактат «О духовном в искусстве». Теория П.Клее. Отказ от связи искусства с действительностью и самовыражение художника как основа и цель творческой деятельности. Супрематизм К.Малевича. Особенности геометризации формы. Самоценность формы, материализация идей, образ художника-исследователя как концептуальная основа. Неопластицизм П.Мондриана: попытка выражения теософских идей средствами живописи. Сближение с архитектурой голландского функционализма. Выработка правил соединения цветов и «нецветов».</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | Скульптура абстракционизма. Творчество К.Бранкуси, А.Архипенко. Скульптор Г.Мур: путь от реализма к абстракционизму с сохранением фигуративности в композициях. |
| Тема 7.7 | Тема 7.7 Дадаизм и сюрреализм как направления авангарда. Влияние первой мировой войны на новые художественные течения. Происхождение термина «дада». Определения дадаизма. Интерес к коллективным акциям. Изменение концепции деятельности художника. Включенность зрителя в процесс творчества. Творчество М.Дюшана. Эстетика ready-made. Творчество К.Швиттерса: своеобразие коллажного принципа, мерц-эстетика. Непосредственный предшественник сюрреализма–Г.Аполлинер. От сюрреалистической литературы- к изобразительному искусству, театру и кино. Распространение идей З.Фрейда в искусстве сюрреализма.«Чистый психологический автоматизм» как основа творческого метода. Поиски новых технологий М.Эрнстом-фроттаж, граттаж, дриппинг, декалькомания. Творчество Х Миро, Р.Магритта. Творчество С.Дали: параноидально-критический метод. |
| Тема 7.8 | Тема 7.8 Культура и искусство при тоталитаризме. Возникновение тоталитарных тенденций в культуре. Консервативная реакция в западной культуре конца1920-1940-х годов. Реставрация домодернистической картины мира в неоклассицизме, неоакадемизме, соцреализме, региональных школах живописи США. Франции, Италии. Архитектура неоклассицизма. Идеи модернизации классики. Программные произведения неоклассицизма разных стран. Советский неоклассицизм в творчестве архитекторов И.Фомина, И.Жолтовского, А.Щусева и др. |
| Тема 7.9 | Тема 7.9 Реализм. Основы реализма как творческого метода искусства. Переоценка старых школ искусства и произведений в XX веке. Реализм и натурализм. Критическая тенденция в графике. Социально-критическая тенденция в графике К.Кольвид. Графика и живопись Р.Кента. Пейзаж в творчестве М.Утрилло. Американский демократический реализм. Э.Уайлес, Э.Хоппер. Скульптура реализма. Творчество А.Майоля, В.Аалтонена, И.Киш, Г.Борглуна. «Социальное искусство» Мексики 1910-1920 гг. Историческая обстановка в Латинской Америке в начале XX века. Х.К.Ороско, Д.Ривера, Д.А.Сикейрос. |
| Тема 8 | Тема 8.История культуры и искусств второй половины XX века |
| Тема 8.1 | Тема 8.1 Изменения формообразования в архитектуре и изобразительном искусстве к середине столетия. Исторические условия развития искусства после 1945 года. Массовая культура и искусство. Картина мира массового человека. Содержание, функции и язык массового искусства. |
| Тема 8.2 | Тема 8.2 Архитектурные направления середины столетия. Структурализм как следствие и продолжение функционализма. Инженерно-строительные новинки, заводское изготовление строительных конструкций. Творчество инженеров П.Л.Нерви и Б.Фуллера. Программные произведения структурализма. Произведения архитекторов фирмы СОМ, архитекторов Л.Кана, К.Шванцера, Р.Райнера, В.Гольцбауэра, Д.Понти, Б.Зерфюса и др. Советское индустриальное строительство типовых жилых домов. Брутализм и скульптурализм как направления. Принципы и суть брутализма. Влияние Ле Корбюзье. Мастера брутализма в Англии: А. И П.Смитсоны, Б.Спенс, Д.Стерлинг, в Голландии – Я.Б.Бакема, И.Х.ванден Брук, в США – П.Рудольфо. «Скульптурализм», или «архитектура-скульптура». Суть направления. Предпочитаемые жанры. Мастера скульптурализма разных стран. Э.Сааринен, И.Утзон, О.Нимейер. Сближение принципов скульптурализма и брутализма в творчестве японского зодчего К.Танге. Архитектура метаболизма. Национальная и региональная архитектура (регионализм) 1940-1970-х.годов. |
| Тема 8.3 | Тема 8.3 Развитие абстрактного искусства во второй половине XX века: живопись действия, оп-арт, постживописная абстракция, минимализм. Развитие абстрактного искусства во второй половине XX века. Абстракция как форма другого видения мира. Интерес к спонтанному акту «изготовления» произведений. Появление новых техник: «накапывания» (Дж.Поллок), «жестикаляция» (Ж.Матье), «антропы» (И.Клайн). От абстрактного экспрессионизма к живописи действия. |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>«Живопись цветного поля». «Постживописная абстракция». Творчество Б.Ньюмена, М.Ротко, К.Ноланда, Ф.Стеллы.</p> <p>Оп-арт. Интерес к физико-психологическим особенностям зрительного восприятия. Деятельность В.Вазарелли, Б.Рилли.</p> <p>Минимализм как реакция на поп-арт и абстрактный экспрессионизм.</p> |
| Тема 8.4 | <p>Тема 8.4 Поп-арт как расширение границ искусства. Вариант Нового реализма.</p> <p>Поп-арт-художественная рефлексия на ценности общества потребления. Начало поп-арта-группа «Независимых» в Лондоне. Интерес к кино, масс-медиа, поп-музыке и т.д. Обращение к повседневности, образам рекламы. Использование метода коллажа как выражения авторской непричастности.</p> <p>Американский поп-арт: Дж.Джонс, Р.Раушенберг, К.Ольденбург, Э.Уорхол.</p> <p>«Нео-поп-арт» 80-х-социальная пластика современности.</p> <p>П.Рестани-теоретик «нового реализма». Разработка Арманом новых техник: «аккумуляции», «оттиски», «следы». Деятельность «новых реалистов» как критика современной культуры и цивилизации.</p> <p>Гиперреализм.</p> <p>Феномен граффити.</p> |
| Тема 8.5 | <p>Тема 8.5 Технократические течения в архитектуре.</p> <p>Техницизм и хай-тек. «Эфемерная архитектура»</p> |
| Тема 8.6 | <p>Тема 8.6 Постмодернизм как тип культуры. Архитектура постмодернизма.</p> <p>Суть термина постмодернизм. Философские источники постмодернизма. Программные принципы и язык постмодернизма в архитектуре 1970-1980-х гг.</p> <p>Основные центры постмодернизма в Европе и США.</p> <p>Влияние на архитектуру истории искусств, философии, лингвистики, пересмотр символики привычных архитектурных образов.</p> <p>Историзм и контекстуальность как важнейшие принципы нового направления. Ч.Дженкс о языке постмодернистской архитектуры.</p> <p>Американский архитектурный постмодернизм. Ф.Гэри, Ч.Мур и др.</p> <p>Европейский архитектурный постмодернизм.</p> <p>Деконструктивизм как вариант архитектуры постмодернизма.</p> <p>Футурология в градостроительстве второй половины XX века.</p> |
| Тема 8.7 | <p>Тема 8.7 Российская культура середины-конца XX века. Соц-арт.</p> <p>Содержание понятий «оттепель» и «шестидесятничество». Либеральный характер поздней советской культуры. Расслоение советской культуры на элитарную, массовую и андеграунд. Аналоги западной контркультуры. «Суровый стиль».</p> <p>Основные параметры постмодернистской ситуации в России. Смена культурных поколений на рубеже 1960-1970-х годов. Поколение «семидесятых» и его ценности. Живописно-метафорическое направление. Живопись семидесятников.</p> <p>Разнообразие появлений «Новой волны» в 80-е гг. Московский концептуализм. Соц-арт. Творчество Т.Кибирова, Д.Пригова, Э.Булатова и др. Практика группы «Коллективные действия». Репрезентация советской коммунальности в инсталляциях И.Кабакова.</p> |
| Тема 8.8 | <p>Тема 8.8 Акционное искусство: хеппенинг, перформанс, энвайронмент.</p> <p>Понятие «акционного искусства». А.Капроу - художник и теоретик хеппенинга. Живопись действия как источник хеппенинга. Художник как провокатор художественного процесса. Принцип коллажа (событий, действий, времени и т.д.) в хеппенинге.</p> <p>Отличие хеппенинга от перформанса. История и источники перформанса. Творчество группы «Флюксус». Перформансы Й.Бойса. Концепция «Социальной скульптуры».</p> <p>Энвайронмент- специально организованные неутилитарные концептуальные пространства. Понимание природы как активного созидющего начала: поэтика Лэнд-арта. Деятельность В.деМариа, Христо, Р.Смитсона.</p> |
| Тема 8.9 | <p>Тема 8.9 Концептуализм.</p> <p>Процесс «дематериализации» искусства в XX веке. Понятие концепта как формально-логической идеи вещи, явления, произведения искусства. Значение документальной фиксации концепта. Смещение акцента с чувственного восприятия на интеллектуальное осмысление, с пластической формы на процесс функционирования искусства. Манифест Дж.Кошута «Искусство после философии».</p> |

| | |
|------------------|--|
| Тема 8.10 | <p>Тема 8.10 Виртуальное искусство (нет-арт, мэйл-арт). Видео-арт. Нет-арт-практика, развивающаяся в компьютерных сетях. Понятие виртуальной реальности. Освоение сетевыми художниками выразительных возможностей сети как электронного энвайронмента. Отличие нет-арта от веб-арта. Коммуникационная основа мэйл-арта. Электронное послание как артефакт. Проблема оригинала и интерпретации. Возможности для коллективного творчества. Видео-арт-технология, основанная на использовании видеоизображения. Творчество Нам Джун Пайка - от медиа-арта к видео-арту, Б. Вайоллы, М. Барни.</p> |
|------------------|--|

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 | в том числе в форме практической подготовки | | |
| 1 | 1 | Тема 1.1 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица |
| 1 | 2 | Тема 1.2 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 1 | 3-6 | Тема 1.3 | 16 | 6 | | | 8 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 1 | 7-8 | Тема 1.4 | 8 | 4 | 2 | | 4 | Синхронологическая таблица Контрольная работа 1.1 |
| 1 | 9 | Тема 1.5 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица |
| 1 | 10-14 | Тема 1.6 | 20 | 8 | 2 | | 10 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 1.2 |
| 1 | 15-18 | Тема 1.7 | 16 | 6 | 2 | | 8 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 1.3 |
| 1 | | Подготовка к экзамену | 36 | | | | 36 | |
| | | Итого 1 семестр | 108 | 30 | 6 | | 72 | Экзамен |
| 2 | 1 | Тема 2.1 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 2 | 2-4 | Тема 2.2 | 12 | 4 | | | 6 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 2 | 5-6 | Тема 2.3, 2.4 | 8 | 4 | 2 | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 2.1 |
| 2 | 7-9 | Тема 2.5 | 12 | 4 | | | 6 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |

| Семестр | Неделя семестра | Раздел дисциплины, тема | ВСЕГО | Аудиторные занятия (час.) | | | Самост. работа (час.) | Оценочные средства текущего контроля успеваемости |
|---------|-----------------|-------------------------|------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------|--|
| | | | | Лекции | Практ. занятия | в том числе в форме практической подготовки | | |
| 2 | 10-11 | Тема 2.6 | 8 | 4 | | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 2 | 12-13 | Тема 3.1, 3.2 | 8 | 4 | 2 | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 2 |
| 2 | 14-16 | Тема 3.3 | 12 | 4 | | | 6 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 2 | 17-18 | Тема 3.4 | 8 | 4 | 2 | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 2.3 |
| 2 | | Подготовка к экзамену | 36 | | | | 36 | |
| | | Итого 2 семестр | 108 | 30 | 6 | | 72 | Экзамен |
| 3 | 1-2 | Тема 4.1, 4.2 | 8 | 4 | | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 3 | 3-4 | Тема 4.3 | 8 | 2 | | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 3 | 5-6 | Тема 4.4 | 8 | 4 | 2 | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 3.1 |
| 3 | 7 | Тема 4.5 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 3 | 8 | Тема 4.6 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 3 | 9 | Тема 4.7 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 3 | 10-11 | Тема 4.8 | 8 | 2 | 2 | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 3.2 |
| 3 | 12 | Тема 4.9 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 3 | 13 | Тема 4.10 | 4 | | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 3 | 14 | Тема 5.1 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 3 | 15-16 | Тема 5.2 | 8 | 4 | | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 3 | 17-18 | Тема 5.3 | 8 | 4 | 2 | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 3.3 |

| Семестр | Неделя семестра | Раздел дисциплины, тема | ВСЕГО | Аудиторные занятия (час.) | | | Самост. работа (час.) | Оценочные средства текущего контроля успеваемости |
|---------|-----------------|-------------------------|------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------|--|
| | | | | Лекции | Практ. занятия | в том числе в форме практической подготовки | | |
| | | Итого 3 семестр | 72 | 30 | 6 | | 36 | Зачет |
| 4 | 1 | Тема 6.1 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 2-3 | Тема 6.2 | 8 | 4 | | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 4 | Тема 6.3 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 6 | Тема 6.4 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 7 | Тема 6.5 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 8-9 | Тема 7.1-7.3 | 8 | 2 | 2 | | 4 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 4.1 |
| 4 | 10 | Тема 7.4, 7.5 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 11 | Тема 7.6 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 4.2 |
| 4 | 12 | Тема 7.7 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 13 | Тема 7.8 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 14 | Тема 7.9 | 4 | | 2 | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 15 | Тема 8.1 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 16 | Тема 8.3, 8.4 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 17 | Тема 8.5, 8.6 | 4 | 2 | | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа |
| 4 | 18 | Тема 8.7-8.10 | 4 | | 2 | | 2 | Синхронологическая таблица Самостоятельная работа Контрольная работа 4.3 |
| 4 | | Подготовка к экзамену | 36 | | | | 36 | |
| | | Итого 4 семестр | 108 | 30 | 6 | | 72 | Экзамен |
| | | ИТОГО | 396 | 120 | 24 | | 252 | |

3.2 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

Самостоятельная подготовка синхронологической таблицы, реферата, конспектирование научной литературы, подготовка к групповым дискуссиям, семинарам, взаимопроверке, настольным играм, активному методу обучения с использованием ментальных карт («географическая карта мысли»). Написание самостоятельных работ. Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинаров, контрольных и самостоятельных работ, проверке синхронологических таблиц, рефератов, конспектов научной литературы.

3.2.1 Примерный перечень тем рефератов.

I семестр

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.

II семестр

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).
4. Разработка и внедрение крестово-купольной храмовой архитектуры в Византии. Особенности конструкций и композиции в храмостроении. Синтез искусств.
5. Сущность основных черт романской культуры в странах Западной Европы. Стилистические особенности и типология романской архитектуры во Франции.
6. Реальность и вымысел в скульптуре романских соборов Франции.
7. Развитие изобразительных искусств в эпоху Романики и Готики. Связь скульптуры с архитектурой, значение витражей для создания повышенного эмоционального чувства верующих.
8. Готический собор как образец средневекового художественного синтеза.
9. Готическая эпоха в Западной Европе, городской, коммунальный характер культуры. Готическая конструкция храмов, синтез искусств. Значение готической архитектуры и изобразительного искусства в наши дни.

10. «Инкрустационный» стиль в тосканской архитектурной школе XII-XIV вв. (Пизанский архитектурный ансамбль, Флорентийские соборы).
11. Кватроченто – «Золотой век» в изобразительном искусстве Италии. Античность и новый гуманизм – главный фактор развития реалистического искусства.
12. Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти величайшие основоположники культуры Высокого Возрождения. Соперничество и единомыслие в их творческой жизни.
13. Венецианская школа живописи. Черты Западно-Европейского и византийского искусства в развитии Ренессанса. Крупнейшие мастера и их творчество.
14. Архитектурные поиски и находки в эпоху XV-XVI вв. в итальянской культуре. Архитектурные школы и их представители.
15. «Золотой век» в нидерландской живописи. Мистика и реализм в творчестве художников от Ван Эйков до П.Брейгеля старшего.

III семестр

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. Лоренцо Бернини и скульптура барокко.
5. Караваджо и караваджизм.
6. Испанский костюм на полотнах Веласкеса.
7. Техника живописи Рембрандта.
8. Католическая месса нового времени. Синтез искусств.
9. Натюрморт в 17 веке.
10. Парадный портрет нового и новейшего времени.
11. Искусство и Просвещение. Франция 18 века.
12. Британский интерьер в стиле ампир.
13. Французский интерьер в стиле ампир
14. Английский портрет 18 го века

IV семестр

1. Проблемы материально-художественной культуры в трудах Г. Земпера.
2. Жилые интерьеры художника Тиффани.
3. Мебель А. Ван де Вельде.
4. Основные направления архитектуры ранней русской эклектики.
5. Поиски «русского стиля» в архитектуре середины XIX- начала XX вв.
6. Крестьянская тема в искусстве передвижников.
7. Исторические картины В.И.Сурикова: история создания и образы.
8. Пейзаж в творчестве передвижников.
9. Отражение жизни пореформенной России в картинах И.Е.Репина.
10. Сюжеты и приемы литературы и театра в жанровых картинах передвижников.
11. Особенности архитектуры русского модерна.
12. Дом - особняк в архитектуре русского модерна.
13. Жилой интерьер и предметная среда эпохи русского модерна.
14. Сценография художников «Мира искусства».
15. К.А.Коровин и русский импрессионизм.
16. Русский футуризм в живописи и поэзии.
17. Бидермайер.
18. Национальный пейзаж в живописи 19 века.
19. Европейский модерн и искусство Японии.
20. Чарльз Рени Макинтош.
21. Викторианский дом.
22. Салонная живопись 19 века.
23. Портрет в европейской живописи второй половины 19 века.

24. Графика Бёрдслея.
25. Шарль Бодлер и его иллюстраторы.
26. Оскар Уайльд и эволюция костюма 19 века.
27. Декаданс и символизм.
28. Американский импрессионизм.
29. Агитационно – массовое искусство времен гражданской войны.
30. Архитекторы и художники - конструктивисты в советском театре.
31. Советское декоративно – прикладное искусство 1920-х гг.
32. Социалистический реализм в живописи: теория и практика.
33. Архитектура московского метрополитена 1930-х гг.
34. Монументальная скульптура 1930-х гг.
35. Синтез искусств в интерьерах общественных зданий 1930-х гг.
36. Плакат и графика Великой Отечественной войны.
37. Советские художники – «шестидесятники».
38. Дадаизм и используемые им техники.
39. Первая мировая война и немецкий экспрессионизм.
40. Искусство тоталитарных стран.
41. 1«Школа мусорного ящика»
42. Рене Магритт и сюрреализм.
43. Эпатаж в искусстве 20 века.
44. Американский гиперреализм.
45. Поп-арт.
46. Религиозные архитектура и искусство конца 20 века.

3.2.2 Темы для самостоятельной работы

I семестр

1. Росписи гробниц в эпоху древнего и среднего царства в Древнем Египте (тематика, техника, историческое и эстетическое значение).
2. Крито-микенская культура. Настенная живопись и оформление керамических сосудов Эгейского мира.
3. Этрусские гробницы. Росписи стен по периодам, их значение для жизни познания уровня жизни и культуры этрусков.
4. Архитектура гражданская культовых и жилых сооружений в Помпеях, Геркулануме и Стабии.

II семестр

1. Ранняя христианская эпоха. Зарождение художественных образов в новой религии – использование форм и традиций античной культуры.
2. Проторенессанс в Италии, характеристика эпохи. (Джотто, Пизано и Данте Аллигери – основоположники новой культуры).
3. Новаторство и традиционализм в творчестве С.Боттичелли конца XVв.
4. Мистика, фантазия, фольклор и современное мировоззрение в творчестве художников Нидерландской школы живописи XV-XVI вв.

III семестр

1. Католичество и протестантизм: отношение приверженцев этих христианских направлений к изобразительному искусству. Реформация и контрреформация.
2. Бернини – крупнейший мастер итальянского барокко. Площадь Св. Петра в Риме – величайшее произведение мастера. Работы в области оформления интерьера. Фонтаны и декоративная скульптура Бернини.
3. Дворцово-парковый ансамбль Версаля. Исторические этапы сложения поместья Версаль. Анализ композиции плана дворца и парка. Интерьеры Большого дворца в Версале как произведения зрелого барокко.

4. Барокко и классицизм в литературе, драматургии и театре 17 века.

IV семестр

1. Деятельность У. Морриса и его мастерских.
2. Проблемы связи искусства и техники в художественной культуре Англии. Идеи возрождения ремесла как противопоставление «машинной» культуре в теоретических работах У. Морриса.
3. Изделия мастерских У. Морриса. Мебель, обои, ткани, посуда, распространение в английском жилище.
4. «Дом Морриса» архитектора Ф. Уэбба.
5. Развитие и трансформация идей Морриса в архитектуре и художественной промышленности к. 19 – н. 20 вв.
6. Анри Матисс интерьер Капеллы четок в Вансе.
7. Марк Шагал – художник-монументалист. Плафон в Гранд-Опера. Синагоги.
8. Технократические явления в искусстве и культуре 19-20х веков.
9. Современное цифровое искусство

3.2.3 Примерная тематика контрольных работ

I семестр

Контрольная работа №1.1. Темы 1.1-1.4

1. Основные виды и жанры изобразительного искусства.
2. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.
3. Периодизация культуры Древнего Египта.
4. Архитектура гробниц. Мастаба и пирамиды, их эволюция.
5. Храмовое строительство. Объемно – пространственная композиция и оформление храмов.
6. Сложение изобразительного канона. Росписи и рельефы.
7. Формирование скульптурного портрета, основные типы портретных статуй.

Контрольная работа № 1.2. Темы 1.4-1.6

1. Крепостной и дворцовый характер архитектуры Месопотамии.
2. Зиккурат и другие типы храмов Двуречья.
3. Росписи и рельефы Передней Азии.
4. Периодизация истории культуры Передней Азии.
5. Периодизация Эгейской культуры.
6. Ансамбль Кносского дворца.
7. Дворец и крепость в Тиринфе и Микенах. Мегарон.
8. Техника и сюжеты живописи.
9. Керамика эгейской культуры.
10. Периодизация искусства античного мира.
11. Древнегреческая мифология и религия.
12. Архитектура храмов, их типология, ордерная система.
13. Ансамбль Афинского Акрополя.
14. Эволюция скульптуры от периода архаики до эпохи эллинизма.
15. Творчество выдающихся мастеров (Мирон, Поликлет, Фидий, Пракситель, Скопас и др.).
16. Греческая керамика: типология, росписи сосудов и их стили.

Контрольная работа № 1.3. Тема 1.7

1. Периодизация истории Древнего Рима.
2. Искусство Этрурии. Этрусский храм.
3. Особенности архитектурного ордера Древнего Рима. Гробницы.
4. Типология архитектурных сооружений Древнего Рима.
5. Общественные здания Древнего Рима. Римский форум. Храмы. Зрелищные сооружения.
6. Жилые дома и виллы Древнего Рима.
7. Мемориальные сооружения Древнего Рима.

8. Градостроительство: Рим, Помпеи.
9. Развитие римского скульптурного портрета.
10. Росписи в интерьере Древнего Рима, их стили.

II семестр

Контрольная работа № 2.1. Темы 2.1-2.4

1. Происхождение христианства.
2. Росписи катакомб.
3. Базилика как основной тип христианского храма на западе.
4. Основные периоды истории Византии.
5. Церковные здания. София Константинопольская.
6. Крестовокупольный тип храма.
7. Мозаики и фрески Византии.
8. Иконопись Византии.
9. Разработка христианской иконографии.
10. Прикладное искусство Византии.
11. «Меровингский» период. Пережитки языческой мифологии.
12. Культурные традиции варваров и их отражение в искусстве.
13. Ювелирное дело раннего средневековья.
14. Резьба по камню и дереву (Скандинавия).
15. Книжная миниатюра.
16. «Каролингский» период: попытки возрождения античности в архитектуре и скульптуре.
Тип романского храма и особенности его композиции в различных странах и региональных школах (Франция, Германия, Италия).
17. Скульптура и росписи романского храма.
18. Связь убранства романского храма с архитектурой.

Контрольная работа № 2.2. Темы 2.5, 2.6, 3.1

1. Возникновение термина «готика» и хронологические рамки готики.
2. Конструкция готического храма.
3. Специфика и эволюция готического храма во Франции
4. Специфика и эволюция готического храма в Англии.
5. Специфика и эволюция готического храма в Германии.
6. Специфика и эволюция готического храма в Италии.
7. Синтез искусств в готическом соборе.
8. Живопись готики
9. Готическая скульптура.
10. Гражданское строительство. Ратуши и палаццо. Феодальные замки.
11. Интерьер средневековья и его убранство: камины, мебель, ткани и тд.
12. Искусство Киевской Руси. Архитектура
13. Архитектура Новгорода XI-XII вв.
14. Владимиро-Суздальская Русь. Своеобразие местной школы зодчества.
15. Скульптурное убранство храмов Владимиро-Суздальской Руси.
16. Архитектура Новгорода конца XIII-XV вв. (церкви Федора Стратилата, Спаса на Ильине).
17. Строительство Московского Кремля: Успенский, Благовещанский, Архангельский соборы, Колокольня Ивана Великого.
18. Древнерусская монументальная живопись XII-XV вв.
19. Древнерусская иконопись XII-XV вв. Общая характеристика. Иконостас.
20. Архитектура и живопись Московского государства XVI в.
21. Итальянский Ренессанс, его происхождение и периодизация.
22. Живопись Джотто. Композиционное, колористическое и пространственное решение. Значение реформы Джотто.
23. Скульптура Н.Пизано

Контрольная работа № 2.3. Темы 3.3,3.4

1. Роль Флоренции в искусстве и общественной жизни Италии 15 в.
2. Ф. Брунеллески – первый архитектор Возрождения..
3. Л. – Б. Альберти – ведущий теоретик архитектуры раннего Возрождения.
4. Скульптура. Творчество Донателло, Гиберти, Верроккьо.
5. Живопись раннего Возрождения. Мазаччо, Пьеро делла Франческо, А. Мантенья , С. Боттичелли – попытка соединить готику и современность.
6. Архитектура высокого Возрождения. Д.Браманте, Микеланджело.
7. Живопись высокого Возрождения. Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти.
8. Живопись и скульптура Микеланджело.
9. Возрождение в Венеции. Творчество Джорджоне и Тициана.
10. Позднее венецианское Возрождение. Творчество Веронезе и Тинторетто.
11. Декоративно-прикладное искусство и интерьер Возрождения.
12. Основные отличия Северного Возрождения и итальянского.
13. Станковая живопись. Крупнейшие художники Нидерландов (Ван Эйки, Босх, Брей-гель) и Германии (Дюрер, Грюневальд, Кранах).
14. Королевские замки Франции эпохи Возрождения.

III семестр

Контрольная работа № 3.1. Темы 4.1-4.3

1. Формирование новых стилей: барокко, классицизм, рококо. Особенности основных стилей.
2. Архитектура Италии 17 в. Раннее барокко. Дж. делла Порта, К. Мадерна, Д. Фонта-на.
3. Градостроительство – особенности пространственных барочных решений.
4. Архитектура Высокого барокко в Италии 17 в. Л. Бернини, Ф. Барромини, К. Райнальди.
5. Интерьер собора Св. Петра и площадь Св. Петра.
6. Архитектура Италии 18 века. Позднее барокко. Архитекторы Ф.Ювара и Л.Ванвितелли.
7. Л. Бернини – крупнейший скульптор барокко.
8. Болонская Академия братьев Карраччи.
9. Монументальные росписи братьев Карраччи
10. Творчество Микеланджело да Караваджо
11. Караваджизм как направление в европейской живописи 17 века.

Контрольная работа № 3.2. Темы 4.4-4.6

1. Барокко в испанской архитектуре. Х. Чурригера и «стиль чурригереск».
2. Мастера живописи испанской живописи 17 века – Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. Мури-льо.
3. Творчество Д. Веласкеса
4. Фламандская живопись, специфика ее образного языка.
5. Творчество П. Рубенса.
6. Творчество А. Ван Дейка
7. Фламандский натюрморт.
8. Особенности голландского искусства.
9. Рембрандт ван Рейн, основные этапы творчества.
10. Вермер Делфтский.
11. «Малые голландцы»
12. Делфтский фаянс. Воздействие искусства стран Востока.

Контрольная работа № 3.3. Темы 4.8-4.11, 5.1-5.3

1. Особенности французской архитектуры первой половины 17 в.
2. Архитектура Франции второй половины 17 века.
3. Дворцово-парковые ансамбли – Воле-Виконт, Вер-саль.
4. Синтез архитектуры и изобразительных искусств.
5. Смена художественных вкусов в начале 18 века. Стиль рококо.
6. Классицизм второй половины 18 века.
7. Авангардистские проекты К. Леду.

8. Живопись 18 века. Рококо, пасторали Ф. Буше, галантный жанр в творчестве Ватто.
9. Просвещение и искусство.
10. Скульпторы Ж. Гудон, Э. Фальконе.
11. Декоративно-прикладное искусство и интерьер стиля рококо.
12. Классицизм в декоративно-прикладном искусстве 18 в.
13. «Московское барокко» и его национальная самобытность
14. Россия при Петре I. Политические, экономические и культурные преобразования.
15. Стилистика петербургских построек петровского времени.
16. Постройки Д. Трезини, Ж.Б. Леблона, Н. Микетти.
17. Интерьер петровского времени, виды отделки.
18. Художники портретисты (И.Никитин, А.Матвеев).
19. Творчество В.В. Растрелли.
20. Живопись первой половины 18 в.
21. Портрет елизаветинского времени (И.Я.Вишняков, А.П.Антропов).
22. Учреждение Академии Художеств.
23. Первые стадии развития русского архитектурного классицизма (ранний и «строгий»).
24. Ч. Камерон и использование им античных традиций
25. Архитектура Москвы. В.И. Баженов и М.Ф. Казаков.
26. Живопись екатерининского времени. Исторический жанр (А.Лосенко). Мастера портрета (Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В. Л.Боровиковский).

IV семестр

Контрольная работа № 4.1. Темы 6.1-6.5

1. Ампи́р. Обращение к древнеримской классике.
2. Архитекторы Фонтен, Персье, Шальгрэн.
3. Ж.Л. Давид и его школа.
4. Творчество Ж.-О.-Д. Энгра.
5. К.Ф. Шинкель – ведущий мастер немецкого народного классицизма.
6. Архитектура Англии. Р.Смерк и Д.Нэш.
7. Живопись Англии: И.Г.Фюсли, У.Блейк, Дж. Констебль, У.Тернер.
8. Живопись европейского романтизма.
9. Французский романтизм: Т.Жерико, Э.Делакруа
10. Поздний английский романтизм. Прерафаэлиты.
11. Немецкий реакционный романтизм
12. Бидермайер.
13. Архитектурный историзм.
14. Архитектура выбора.
15. Эkleктика и стилезаторство.
16. Широкое использование металла и стекла в архитектуре
17. Развитие всемирных промышленных выставок.
18. Мастерские У. Морриса
19. Развитие реалистического пейзажа у художников «барбизонской школы». Т.Руссо, Ж. Дюпре, Ш.Добиньи. К.Коро.
20. Графика и бытовой жанр в искусстве Франции. О.Домье. Ф. Милле и Г. Курбе.
21. Импрессионизм и его представители
22. Постимпрессионизм и его представители.
23. Скульптура О.Родена.
24. Основные направления ранней эkleктики в русской архитектуре: неоренессанс, необарокко (А.И. Штакеншнейдер), неоготика (М.Д. Быковский), руссковизантийский стиль (К.А. Тон).
25. «Псевдорусский» стиль конца XIX века.
26. Характер эkleктического интерьера. Предметная среда.
27. Эkleктизм в архитектуре Урала, его особенности.
28. Передвижничество и его роль в развитии реалистического искусства России.

29. Бытовая картина (В.Г.Перов, В.Е. Маковский и др.).
30. Творчество И.Е.Репина и В.И.Сурикова.
31. Национально - сказочная тематика и церковная живопись В.М.Васнецова.

Контрольная работа № 4.2. Темы 7.1– 8.2

1. Возникновение стиля модерн в архитектуре на рубеже XIX-XX веков.
2. Конструктивный и декоративный модерн.
3. Национальные варианты стиля модерн.
4. Московский модерн Ф.Шехтеля
5. Изобразительное искусство модерна.
6. Чикагская архитектурная школа.
7. «Органической архитектура»
8. Искусство фовизма. Творчество А.Дерена, В.Вламинка, Р.Дюфи.
9. Творчество А.Матисса
10. Живопись экспрессионизма.
11. Дрезденская группа «Мост».
12. Мюнхенская группа «Синий всадник».
13. Немецкий критический экспрессионизм.
14. Скульптура экспрессионизма.
15. Творчество М.Шагала.
16. Искусство кубизма. Принципы и манифесты кубизма. Этапы развития.
17. Творчество П.Пикассо, Ж.Брака, Х.Гриси и Ф.Леже.
18. Возникновение архитектуры модернизма как отрицание историзма модерна и преемственность его идеям.
19. Экспрессионизм в архитектуре Германии и Австрии начала XX века.
20. Органический экспрессионизм А.Аалто. Библиотека в Выборге, туберкулезный санаторий в Паймио.
21. Творчество К. Мельникова. Выставочные павильоны. Рабочие клубы..
22. Функционализм и конструктивизм.
23. Функционализм как интернациональный стиль .
24. Ле Корбюзье как крупнейший мастер французского функционализма.
25. Голландский функционализм. Роттердамская группа «Стиль».
26. Российский конструктивизм. Идеологический характер направления. Идеи и творчество М.Гинзбурга, А.Веснина и И.Леонидова.
27. Появление функционализма в Америке. Архитектура небоскребов в Нью-Йорке.
28. Содержание, функции и язык массового искусства.
29. Советское индустриальное строительство типовых жилых домов.
30. Брутализм и скульптурализм как направления.
31. Архитектура метаболизма.
32. Национальная и региональная архитектура (регионализм) 1940-1970-х годов.

Контрольная работа № 4.3. Темы 8.3-8.8

1. Американский поп-арт: Дж.Джонс, Р.Раушенберг, К.Ольденбург, Э.Уорхол.
2. «Нео-поп-арт» 80-х-социальная пластика современности.
3. «Новый реализм».
4. Гиперреализм.
5. Суть термина постмодернизм. Философские источники постмодернизма. Программные принципы и язык постмодернизма в архитектуре 1970-1980-х гг.
6. Историзм и контекстуальность как важнейшие принципы нового направления. Ч.Дженкс о языке постмодернистской архитектуры.
7. Американский архитектурный постмодернизм. Ф.Гэри, Ч.Мур и др.
8. Деконструктивизм как вариант архитектуры постмодернизма.
9. Расслоение советской культуры на элитарную, массовую и андеграунд
10. Поколение «семидесятых» и его ценности. Живопись семидесятников.

11. Разнообразие появлений «Новой волны» в 80-е гг.
12. Московский концептуализм. Соц-арт.

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 (какие) | 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) |
| T1-8 | * | | | | * | | | | | * | | * | | | |

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

5.1.1 Основная литература

1. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2013. – 435 с. - Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/431152>
2. История искусства зарубежных стран : учебник / под ред. М. В. Добросклонского, А. П. Чубовой. – М.: СварогИК, 2008. – 376 с. – Гриф УМО.
3. 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://urait.ru/bcode/431151>
4. 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://urait.ru/bcode/396807>.

5.1.2 Дополнительная литература

1. Кириченко Е. И. Ф.О. Шехтель. Жизнь. Образы. ИдеиПрогресс-Традиция, 2011 -Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=105260
2. Кун Н. Легенды и мифы древней Греции. М.: Директ-Медиа, 2004. -Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=45808
3. Флоренский П. А. Иконостас [Электронный ресурс]. М.: Директ-Медиа, 2008. -Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=39056
4. Печенкин И. Е. Русское искусство XIX века : учебное пособие / И. Е. Печенкин. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 368 с.

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

История изобразительных искусств. Электронный учебный курс. Режим доступа: <https://moodle.usaaa.ru>

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/>
- Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience. Режим доступа: <http://.webofknowledge.com>

5.4 Электронные образовательные ресурсы

- Система электронного обучения Moodle УрГАХУ - Режим доступа: <https://moodle.usaaa.ru>

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

Лекционная аудитория. Учебная мебель: парты, экран, проектор, компьютер, доска.

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 самостоятельных работ по темам занятий | 21 тема |
| 3 | Написание реферата | 95 тем. 1 тема в семестре на выбор |
| 4 | Написание контрольных работ | 212 вопросов для подготовки |
| 5 | Участие в семинарах | 12 тем семинаров. Участие в обсуждении на каждом семинаре |
| 6 | Составление хронологической таблицы | Сквозная работа на все 4 семестра |
| 7 | Зачет | 3 семестр – 32 вопроса |
| 8 | Экзамен | 1 семестр – 38 вопросов 2 семестр – 36 вопросов 4 семестр – 26 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 Семинарские занятия проходят в форме подготовки доклада на заданную тему или в формате групповой дискуссии.

I семестр

1. Искусство Египта времени Эхнатона. Обсуждается религиозная реформа Аменхотепа IV, ее цель, задачи и результат. Архитектура и искусство этого времени.
2. Искусство Древней Греции. Задачи семинара выявить особенности художественной культуры Древней Греции отличия от художественной культуры Египта и государств передней Азии.
3. Искусство Древнего Рима. Обсуждается искусство и культура Древнего Рима как фундамент последующей истории европейской культуры.

II семестр

1. Искусство Византии. Зарождение и эволюция искусства ортодоксальной ветви христианства, влияние богословия на изобразительное искусство
2. Готическое искусство. Основная тема – синтез искусств в готическом храме.
3. Искусство Высокого Возрождения. Основная тема – Гуманизм эпохи Возрождения и влияние гуманизма на изобразительное искусство.

III семестр

1. Изобразительное, прикладное искусство и интерьер Италии 17-18 вв. Синтез искусств раннего нового времени. Категории «времени» и «пространства»

2. Изобразительное, прикладное искусство и интерьер Франции 17-18 вв. Две эстетические концепции: спор «рубенистов» и «пюссенистов». Церемониал и интерьеры версальского дворца
3. Архитектура, изобразительное и прикладное искусство Англии 17 – 18 вв. Особенности английского классицизма. Пейзажный парк. Декоративно – прикладное искусство Англии.

IV семестр

1. Русская архитектура и изобразительное искусство 19 века. Реформы 1860-х годов и их отражение в искусстве. Самосознание российских художников в пореформенное время. Архитектура и изобразительное искусство модерн. Проблема синтеза искусств. Проблема стиля.
2. Реализм в изобразительном искусстве Европы, США и СССР. Основы реализма как творческого метода искусства. Переоценка старых школ искусства и произведений в XX веке. Реализм и натурализм. Скульптура реализма. «Социальное искусство» Мексики
3. Акционное искусство. Концептуализм. Виртуальное искусство. Понятие виртуальной реальности. Освоение сетевыми художниками выразительных возможностей сети как электронного окружения. Отличие нет-арта от веб-арта.

8.3.2 Контрольные работы.

Взаимопроверка. Примерная тематика контрольных работ в пункте 3.3.7. Студентам заранее выдаются списки вопросов, терминов и памятников. Контрольные работы составлены в тестовой форме, включающей разные формы тестовых заданий. Во время написания контрольной работы студентам запрещается пользоваться какими-то ни было источниками информации (конспектами, учебниками, интернетом и т.д.)

На контрольную работу отводится от 15 до 45 минут аудиторного занятия.

Контрольные работы проверяются преподавателем или методом взаимопроверки.

8.3.3 Написание реферата.

Примерный перечень тем рефератов и самостоятельных работ в пункте 3.3.1. Студентам выдаются требования к содержанию, оформлению реферата.

Этапы работы над рефератом:

1. Выбрать тему.
2. Отобрать основные источники по теме.
3. Составить библиографию.
4. Законспектировать необходимый материал.
5. Систематизировать зафиксированную и отобранную информацию.
6. Разработать логику исследования, составить план.
7. Написать реферат.
8. Провести самоанализ, предполагающий выявление новизны текста, степень раскрытия сущности проблемы, обоснованности выбора источников.
9. Проверить правильность оформления списка литературы.
10. Оформить реферат и проверить текст с точки зрения грамотности и стилистики.

8.3.4 Синхронологическая таблица.

Синхронологическая таблица – один из вариантов структурирования информации, при котором происходит систематизация и глубокое усвоение знаний, получаемых студентом во время аудиторной работы, подготовки к контрольным работам, зачетам и экзаменам.

Работа ведется на протяжении всех четырех семестров обучения.

8.3.5 Вопросы к зачету.

III семестр

1. Градостроительное искусство эпохи барокко.

2. Живопись итальянского барокко.
3. Творчество Караваджо и караваджизм.
4. Итальянская скульптура эпохи барокко
5. Дворцовые интерьеры барокко.
6. Фламандская живопись 17 века.
7. Творчество Рубенса.
8. Живопись Испании 17 века.
9. Творчество Веласкеса.
10. Испанская деревянная скульптура.
11. Французская живопись 17 века.
12. Творчество Пуссена.
13. Творчество Лоррена.
14. Развитие пейзажного жанра в 17-18 веках.
15. Искусство Голландии и творчество Рембрандта.
16. Эволюция печатной графики в 17 веке. Творчество Калло и Рембрандта.
17. Европейский костюм 17 века.
18. Рококо в архитектуре и интерьере.
19. Живопись рококо.
20. Шинуазри.
21. Просвещение и живопись.
22. Развитие английской живописи в 18 веке.
23. Английское ДПИ и интерьер 18 века.
24. Французский революционный классицизм.
25. Характеристика «стиля ампир» во Франции.
26. Европейский костюм 18 века.
27. Отечественное искусство и культура 17 века.
28. Петровское барокко
29. Елизаветинское барокко
30. Характеристика архитектуры историзма.
31. Градостроительные ансамбли русского классицизма.
32. «Стиль ампир» в России. Общая характеристика.

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;
- 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.

8.3.5 Вопросы к экзамену:

I семестр

1. Первобытное искусство. Наскальная живопись. Менгиры. Дольмены. Кромлехи.
2. Архитектура Древнего Египта. Погребальные сооружения.
3. Архитектура Древнего Египта. Храмы.
4. Рельефы и росписи Древнего Египта.
5. Скульптура Древнего Египта.
6. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта.
7. Искусство Передней Азии.
8. Архитектура и росписи в интерьере минойской цивилизации.
9. Керамика минойской цивилизации.
10. Архитектура ахейских крепостей. Мегарон.
11. Погребальные постройки Микенской Греции
12. Архитектура храмов Древней Греции, их типология.
13. Ордерная система Древней Греции.
14. Скульптурное убранство храмов Древней Греции.
15. Ансамбль афинского Акрополя.
16. Развитие круглой скульптуры Древней Греции.
17. Строгий стиль греческой скульптуры
18. Скульптура ранней классики.
19. Скульптура высокой классики.
20. Скульптура поздней классики.
21. Искусство скульптуры в эллинистический период.
22. Керамика Древней Греции.
23. Вазопись в эпоху геометрического стиля.
24. Чернофигурный стиль вазописи.
25. Краснофигурный стиль вазописи.
26. Вазопись по белому фону. Лекифы, арибалы и алабастры.
27. Декоративно-прикладное искусство Древней Греции.
28. Искусство этрусков.
29. Периодизация истории Древнего Рима. Типология архитектурных сооружений.
30. Архитектура Древнего Рима. Строительная техника. Особенности архитектурного ордера и его применение.
31. Храмы и их типология в Древнем Риме.
32. Зрелищные объекты: амфитеатр, цирк.
33. Типология жилых построек Древнего Рима.
34. Императорские форумы и триумфальные сооружения Древнего Рима.
35. Термы Древнего Рима.
36. Скульптурный портрет Древнего Рима.
37. Росписи в интерьере Древнего Рима и их стили.
38. Декоративно-прикладное искусство Древнего Рима.

II семестр

1. Древнехристианские базилики.
2. Византийские храмы: архитектура и мозаики.
3. Архитектура и декоративно-прикладное искусство Западной Европы раннего средневековья.
4. Архитектура Византии V-VI вв.
5. Мозаики и иконы в храмах Константинополя и в провинции VI-XII вв. Период иконоборчества, введение канона в IX в.

6. Крестово-купольная система в архитектуре храмов Византии XI-XV в. Конструкция и композиция. Синтез искусств.
7. Владимиро-Суздальская архитектура. Московский Кремль. Соборы Кремля.
8. Киевская Русь. Архитектура и изобразительное искусство XI-XIII вв. Преемственность христианской культуры от Константинополя. Самобытность.
9. Творчество великих русских иконописцев Ф.Грека, А.Рублева и Дионисия в XIV- XV вв.
10. Романская архитектура.
11. Романская архитектура Италии, «инкрустационный стиль», архитектурный декор западных фасадов.
12. Романское изобразительное искусство. Синтез искусств. Наивный реализм в скульптуре.
13. Готические храмы: конструкция, объемно – планировочная композиция, различия по странам.
14. Особенности готической архитектуры Англии и Германии. Примеры.
15. Скульптура и росписи романской эпохи.
16. Церковная утварь и облачения священнослужителей в эпоху западноевропейского средневековья.
17. Средневековая рукописная книга.
18. Замок и жилой дом западноевропейского средневековья: архитектура и оформление интерьера.
19. Светский костюм средневековой Западной Европы.
20. Итальянское Возрождение. Общая характеристика и периодизация. Художественные центры.
21. Проторенессанс в культуре Италии. Характеристика эпохи. Гуманистические взгляды, новое мировоззрение.
22. Творчество Леонардо да Винчи – основоположник Высокого Ренессанса.
23. Творчества Микеланджело Буонаротти – гуманизм в живописи.
24. Творчество Рафаэля Санти (станковая и монументальная живопись).
25. Венецианская школа живописи. Ее главные представители. Особенности колорита, техники живописи, особенности мировоззрения. Гуманизм XV-XVI вв.
26. Храмы итальянского Возрождения и их интерьеры.
27. Дворцовый интерьер итальянского Возрождения: убранство и мебель.
28. Монументальная живопись Раннего и Высокого Возрождения в Италии.
29. Керамика, стекло и художественный металл итальянского Возрождения.
30. Костюм итальянского Возрождения.
31. Замки и дворцы французского Ренессанса: объемно – планировочная композиция, убранство интерьера.
32. Костюм эпохи Ренессанса во Франции и Испании.
33. Особенности и этапы развития искусства «Северного возрождения» (центры, ведущие художники и тематика их картин).
34. Творчество И.Босха и П.Брейгеля старшего.
35. Творчество А.Дюрера и других художников Германии XVI в. – мистика и реализм в их творчестве.
36. Творчество испанского художника Эль Греко.

IV семестр

1. Романтизм в культуре 19 века.
2. Живопись французского романтизма.
3. «Братство прерафаэлитов» и деятельность круга У.Морриса.
4. Романтизм в немецкой живописи.
5. Реализм в живописи 19 века.
6. «Барбизонская школа» живописи.
7. Живопись импрессионизма.
8. Неоимпрессионизм. Основные представители.
9. Живопись символизма.

10. Живопись постимпрессионизма.
11. Модерн. Архитектура.
12. Модерн. ДПИ.
13. Модерн и искусство книги.
14. Экспрессионизм в живописи.
15. Экспрессионизм в архитектуре.
16. Немецкий экспрессионизм.
17. Архитектура модернизма.
18. Дадаизм и сюрреализм.
19. Реализм в живописи 20 века.
20. Неоклассицизм в 20 веке.
21. Постмодернизм.
22. Хай-тек.
23. Минимализм в архитектуре и дизайне.
24. Деконструктивизм.
25. Поп-арт.
26. Эволюция костюма в 20 веке.

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;
- 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.

| Рабочая программа дисциплины составлена авторами: | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| № п/п | Кафедра | Ученая степень, ученое звание | Должность | ФИО | Подпись |
| 1 | теории и истории архитектуры и искусства | - | Старший преподаватель | Т.Е. Микова | |
| Рабочая программа дисциплины согласована: | | | | | |
| Заведующий кафедрой теории и истории архитектуры и искусства | | | | И. В. Тарасова | |
| Директор библиотеки УрГАХУ | | | | Н.В. Нохрина | |
| Директор института изобразительных искусств | | | | О.В. Загребин | |

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, необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.</u> | 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, представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.</u> | | | | |
| 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 в области изучения.</u> <u>Студент может сообщать собственное понимание, умения и деятельность в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня.</u> | | | | |
| Оценка по дисциплине | | Отл. | Хор. | Удовл. | Неуд. |

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