

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства
Профиль – Искусство фотографии, фотожурналистика
Профиль – Скульптура
Профиль – Станковая живопись
Профиль – Художественно-историческая живопись, иконописание
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн
Профиль – Дизайн среды
Профиль – Графический дизайн
Направление подготовки – 54.03.03 Искусство костюма и текстиля
Профиль – Дизайн костюма и текстиля
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направлений подготовки 50.03.02 Изящные искусства утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 517; 54.03.01 Дизайн 54.03.03 Искусство костюма и текстиля утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015

Программу разработала: Е.И. Никишкина, старший преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от «28» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой

В.В. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История зарубежного искусства» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам I-IV курсов (I-VII семестры) направлений подготовки: 50.03.02 Изыскные искусства, 54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина посвящена изучению ключевых этапов развития искусства различных культур и регионов мира от древности до современности. Она охватывает художественные традиции Древнего Египта, Греции, Рима, средневековой Европы, эпохи Возрождения, барокко, классицизма и модернизма, а также исследует современное искусство в контексте глобальных процессов. Особое внимание уделяется анализу произведений искусства в их историко-культурном и социальном контексте, а также влиянию отдельных стилей и направлений на мировую художественную традицию.

Основная цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о ключевых этапах развития зарубежного искусства, его культурных и исторических предпосылках, а также навыков анализа художественных произведений и понимания их роли в глобальном культурном наследии.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

– текущий контроль успеваемости в форме: устный (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.); письменный (письменный опрос, тестирование и т. д.).

– промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена;

– итоговая аттестация в форме экзамена;

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 124 часа, семинарские (практические) занятия – 116 часов, самостоятельная работа – 174 часа, контроль – 90 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов системного представления о ключевых этапах развития зарубежного искусства, его культурных и исторических предпосылках, а также навыков анализа художественных произведений и понимания их роли в глобальном культурном наследии.

Задачи изучения дисциплины:

– изучение основных художественных традиций и направлений зарубежного искусства;

– формирование навыков анализа произведений искусства в их историко-культурном контексте;

– развитие критического мышления через сравнение художественных традиций разных эпох и регионов;

– ознакомление с методами искусствоведческого анализа и исследовательской работы;

– развитие понимания роли зарубежного искусства в мировой художественной культуре.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного искусства» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам I-IV курсов (I-VII семестры) направлений подготовки: 50.03.02 Изящные искусства, 54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Всемирная история», «История мировой культуры», «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Декоративно-прикладное искусство», «Эстетика», «Философия», «Культурология», «Этика эстетика».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направлений подготовки: УК-1, ОПК-1, ОПК-3

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	Знать: – основные этапы развития мирового искусства и их культурно-исторический контекст; – подходы к системному анализу художественных явлений и их взаимосвязи с историческими процессами. Уметь: – осуществлять поиск, отбор и анализ источников информации об искусстве; – синтезировать информацию о произведениях искусства и их контексте для решения исследовательских и профессиональных задач. Владеть: – методами структурного и системного анализа произведений искусства; – инструментами критического осмысления информации и ее интеграции в профессиональную деятельность.
ОПК-1	Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в	Знать: – ключевые стили, направления и школы зарубежного искусства и дизайна; – философские, религиозные и эстетические идеи, повлиявшие на искусство конкретных исторических периодов; – основные технологии и материалы, используемые в искусстве и дизайне разных эпох. Уметь: – анализировать произведения искусства, дизайна и техники в контексте философских и культурных идей их времени; – связывать художественные традиции с социальными и историческими процессами, влияющими на их развитие; – применять искусствоведческие знания для обоснования решений в профессиональной

	<p>тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>деятельности. Владеть: – методами интерпретации произведений искусства и дизайна в их культурно-историческом контексте; – навыками выявления взаимосвязей между стилями, направлениями и мировоззренческими системами; – подходами к профессиональной работе с культурным наследием.</p>
ОПК-3	<p>Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.</p>	<p>Знать: – разнообразие художественных традиций и достижений мировой и отечественной культуры; – влияние культурных, религиозных и географических факторов на развитие мирового искусства; – современные подходы к анализу и популяризации культурного наследия. Уметь: – учитывать культурные различия и богатство художественных традиций при анализе произведений искусства; – адаптировать знания о многообразии культур в процессе профессиональной деятельности; – оценивать влияние мировых культурных традиций на современное искусство и дизайн. Владеть: – навыками межкультурного анализа и критической оценки достижений мировой культуры; – приёмами интеграции знаний о мировом искусстве в образовательные, исследовательские и популяризационные проекты; – методами интерпретации культурного наследия для решения профессиональных задач.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	Очная форма				
	всег	в том числе			
1	о	л	с	с.р.	к.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. История искусства Древнего мира (I семестр)					
Тема 1. Введение в искусствоведение. Первобытное искусство.	7	2	2	3	
Тема 2. Искусство Древнего Египта. Додинастический период. Раннее Царство.	7	2	2	3	
Тема 3. Искусство Древнего Царства.	7	2	2	3	
Тема 4. Искусство Среднего Царства и первой половины Нового Царства.	7	2	2	3	
Тема 5. Искусство Амарнского периода. Искусство второй пол. Нового Царства.	7	2	2	3	
Тема 6. Искусство Месопотамии. Шумеро-аккадский и старовавилонский периоды.	7	2	2	3	
Тема 7. Искусство Ассирии.	7	2	2	3	
Тема 8. Искусство Нового Вавилона.	5	2	-	3	
Всего:	54	16	14	24	
Раздел II. История искусства античного мира и Византии (II семестр)					
Тема 9. Искусство Античной Греции. Эгейское искусство.	8	2	2	2	2
Тема 10. Искусство гомеровской Греции. Искусство периодов архаики и ранней классики.	8	2	2	2	2
Тема 11. Искусство высокой классики.	8	2	2	2	2
Тема 12. Искусство поздней классики. Искусство эпохи Эллинизма.	9	2	2	2	3
Тема 13. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков. Царский период.	9	2	2	2	3
Тема 14. Искусство Римской Республики.	9	2	2	2	3
Тема 15. Искусство Римской империи.	9	2	2	2	3
Тема 16. Катакомбное и раннехристианское искусство. Искусство Византии.	9	2	2	2	3
Тема 17. Искусство времени Юстиниана. Искусство иконоборческого периода.	9	2	2	2	3
Тема 18. Искусство Македонского Ренессанса и династии Комнинов. Палеологовский Ренессанс.	12	2	2	5	3
Всего:	90	20	20	23	27
Раздел III. История искусства Средневековья в Западной Европе (III семестр)					
Тема 19. Искусство стран Западной Европы. Дороманское искусство готов, саксов, ланг-дов.	7	2	2	3	-
Тема 20. Искусство франков в период Меровингов и Каролингской империи.	7	2	2	3	-
Тема 21. Романское искусство Франции, Германии	7	2	2	3	-
Тема 22. Романское искусство Италии, Испании, Англии.	7	2	2	3	-
Тема 23. Искусство Готики Франции.	7	2	2	3	-
Тема 24. Искусство Готики Германии.	7	2	2	3	-
Тема 25. Искусство Готики Англии.	7	2	2	3	-

Тема 26. Искусство Готики Испании.	5	2	-	3	-
Всего:	54	16	14	24	-
Раздел IV. История западноевропейского искусства эпохи Возрождения (IV семестр)					
Тема 27. Искусство Готики Италии. Искусство Возрождения. Эстетика гуманизма	5	2	2	1	-
Тема 28. Проторенессансное искусство Италии.	5	2	2	1	-
Тема 29. Искусство Раннего Возрождения.	5	2	2	1	-
Тема 30. Искусство Высокого Возрождения.	5	2	2	1	-
Тема 31. Искусство Позднего Возрождения.	5	2	2	1	-
Тема 32. Искусство Возрождения Испании.	5	2	2	1	-
Тема 33. Искусство Возрождения Нидерландов.	5	2	2	1	-
Тема 34. Искусство Возрождения Германии.	5	2	2	1	-
Тема 35. Искусство Возрождения Франции.	5	2	2	1	-
Тема 36. Искусство Возрождения Англии, Венгрии, Чехии, Словакии.	9	2	2	5	-
Всего:	54	20	20	14	-
Раздел V. История западноевропейского искусства XVII в. (V семестр)					
Тема 37. Сложение национальных школ в Западной Европе. Искусство Италии XVII в. Барокко.	7	2	2	3	
Тема 38. Искусство Испании XVII в.	7	2	2	3	
Тема 39. Искусство Фландрии XVII в.	7	2	2	3	
Тема 40. Искусство Голландии XVII в.	7	2	2	3	
Тема 41. Искусство Франции первой половины XVII в. Классицизм.	7	2	2	3	
Тема 42. Искусство Франции второй половины XVII в.	7	2	2	3	
Тема 43. Искусство Западной Европы XVIII в. Искусство Франции XVIII в. Рококо.	7	2	2	3	
Тема 44. Искусство Италии XVIII в.	5	2		3	
Всего:	54	16	14	24	
Раздел VI. История западноевропейского искусства. XVIII- XIX вв. (VI семестр)					
Тема 45. Искусство Англии XVII- XVIII вв.	11	2	2	3	4
Тема 46. Искусство Германии XVII – перв. пол. XVIII вв.	11	2	2	3	4
Тема 47. Искусство Чехии, Словакии, Венгрии, Польши XVII – XVIII вв.	11	2	2	3	4
Тема 48. Искусство Франции кон. XVIII – нач. XIX вв.	11	2	2	3	4
Тема 49. Искусство Испании кон. XVIII – нач. XIX вв.	11	2	2	3	4
Тема 50. Романтизм Англии XIX в.	11	2	2	3	4
Тема 51. Романтизм Германии XIX в.	10	2	2	3	3
Тема 52. Реализм Франции XIX в.	10	2	2	3	3
Тема 53. Искусство импрессионизма.	10	2	2	3	3
Тема 54. Искусство постимпрессионизма.	12	2	2	5	3
Всего:	108	20	20	32	36
Раздел VII. История западноевропейского искусства кон. XIX-нач. XX вв. (VII семестр)					
Тема 55. Искусство модерна. Архитектура Западноевропейских стран рубежа XIX - XX вв.	10	2	2	3	3
Тема 56. Архитектура США и архитектурные течения послевоенного времени.	10	2	2	3	3
Тема 57. Авангардные течения в живописи кон. XIX в.- нач. XX века. Фовизм. Кубизм в живописи и в скульптуре.	10	2	2	3	3

Тема 58. Искусство пуризма, футуризма, метафизическая живопись.	10	2	2	3	3
Тема 59. Искусство дадаизма, экспрессионизма, абстракционизма.	10	2	2	3	3
Тема 60. Искусство сюрреализма, неореализма.	11	2	2	3	4
Тема 61. Искусство постмодерна: кинетическое иск-во, концептуальное искусство, ташизм.	11	2	2	3	4
Тема 62. Искусство боди-арт, поп-арт, оп-арт, лэнд-арт.	16	2	-	12	4
Всего:	90	16	14	33	27
Всего по дисциплине:	504	124	116	174	90

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение в искусствознание. Первобытное искусство

Первобытное искусство представляет собой раннюю форму художественного выражения, связанного с ритуальными и магическими практиками древнего человека. Оно охватывает период от эпохи палеолита до энеолита и включает в себя наскальные рисунки, петроглифы, скульптуру и керамику. В искусстве верхнего палеолита, например, выделяются монументальные пещерные росписи пещер Альтамира и Фон-де-Гом, изображающие животных и сцены охоты. Эти произведения свидетельствуют о высоком уровне наблюдательности и художественного мастерства первобытных художников.

С переходом к мезолиту искусство становится более повествовательным, появляются изображения сложных сцен, отражающих взаимоотношения человека с окружающей природой. Наскальные изображения охотников и сцены коллективной деятельности отражают новую ступень в развитии изобразительного творчества. Петроглифы Сахары и Экваториальной Африки демонстрируют нарастание элементов символики и стилизации.

Эпоха неолита и энеолита характеризуется появлением прикладного искусства и керамики. Орнаменты и композиции приобретают схематический характер, что связано с развитием письменности и новых форм социального взаимодействия. Мегалитические сооружения, такие как кромлехи и дольмены, представляют собой уникальные примеры архитектуры этой эпохи, символизируя ранние формы коллективного творчества.

Тема 2. Искусство Древнего Египта. Додинастический период. Раннее царство

Искусство Древнего Египта тесно связано с религиозными представлениями и стремлением к сохранению вечности. Додинастический период и Раннее царство характеризуются становлением основных форм и стилей, которые будут развиваться на протяжении тысячелетий. Архитектура эпохи включает мастабы — ранние формы гробниц, а также первые пирамидальные сооружения.

Иконография Древнего Египта включает изображения богов, которые представлялись в виде антропоморфных и зооморфных существ. Одним из знаковых памятников этой эпохи является палетка Нармера, иллюстрирующая объединение Верхнего и Нижнего Египта. Пиктография и иероглифика развиваются как основные средства записи информации, что играет ключевую роль в передаче религиозных и культурных традиций.

Египетский канон в изобразительном искусстве основывается на строгих правилах композиции и пропорций. Изображения человеческой фигуры выполняются в характерной плоскостной манере, что подчёркивает символический и ритуальный характер произведений. Уже на этом этапе наблюдается стремление к созданию гармоничного и структурированного художественного языка.

Тема 3. Искусство Древнего Царства

Эпоха Древнего Царства — период расцвета монументальной архитектуры и скульптуры. Одним из главных достижений этой эпохи являются пирамиды Гизы — шедевры инженерной мысли и архитектуры, созданные для фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Пирамида Джосера в Саккаре, окружённая храмовым комплексом, является примером раннего этапа развития этих сооружений.

Скульптура Древнего Царства отличается строгим соблюдением канонов. Это особенно заметно в статуях фараонов, передающих их величественность и божественную сущность. Круглая пластика (портретные статуи) и рельефы отражают важность передачи символики и ритуальности, а не реализма.

Монументальная живопись и декоративные росписи украшали гробницы, изображая сцены повседневной жизни, охоты, земледелия и религиозных обрядов. Эти изображения

иллюстрировали идею загробного мира, в котором умерший продолжал свою жизнь в окружении привычных атрибутов.

Тема 4. Искусство Среднего и Нового Царства. Амарнское искусство

Искусство Среднего и Нового Царства демонстрирует зрелость египетской художественной традиции. Этот период отмечен масштабными строительными проектами, такими как храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри и другие храмовые комплексы. Фараоны XVIII династии, включая Яхмоса, Тутмосов и Аменхотепов, оставили значительный след в архитектуре, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве.

Реформы Эхнатона и развитие амарнского искусства стали революционным этапом. Амарнский стиль характеризуется отказом от строгих канонов и поиском реалистичности и жизненности изображений. Скульптурные портреты Эхнатона и Нефертити, росписи дворца в Ахетатоне демонстрируют более свободное выражение эмоций и внимания к деталям.

После смерти Эхнатона искусство возвращается к традиционным формам, но сохраняет некоторые элементы амарнской эстетики. Гробница Тутанхамона с её богатым погребальным инвентарём остаётся одним из ярчайших примеров искусства этой эпохи. Монументальная архитектура и скульптура продолжают играть важную роль, символизируя величие фараонов и их связь с божествами.

Тема 5. Искусство второй половины Нового Царства. Поздний период

Во второй половине Нового Царства развивается храмовая архитектура, достигая своего пика в ансамблях Карнака, Луксора и пещерном храме в Абу-Симбеле. Эти сооружения символизируют мощь государства и его религиозное мировоззрение. Монументальные рельефы и скульптуры, включая фигуры Рамзеса II, иллюстрируют сцены сражений и торжественные ритуалы.

В Поздний период египетское искусство переживает упадок, вызванный политическими потрясениями и ослаблением государства. Однако в эпоху Саисской и Эфиопской династий наблюдается временный подъём, характеризующийся обращением к классическим традициям. Фаюмские портреты, появившиеся в эллинистический период, демонстрируют синтез египетских и греческих традиций.

Искусство позднего Египта отражает взаимодействие культур, что особенно заметно в эпоху эллинизма. Характерные черты включают повышенную декоративность, утрату строгих канонов и акцент на индивидуализацию изображений, особенно в портретной живописи.

Тема 6. Искусство Месопотамии. Шумеро-аккадский период. Искусство Вавилона

Искусство Месопотамии отражает богатую культурную историю региона, включающего цивилизации Шумера, Аккада, Вавилона и Ассирии. Шумеро-аккадский период характеризуется зиккуратами — монументальными культовыми сооружениями, которые символизируют связь между земным и божественным мирами. Культовые статуэтки, такие как портреты правителя Лагаша Гудеа, демонстрируют строгость и внимание к деталям. Стела царя Нарам-Сина иллюстрирует повествовательный стиль рельефа, характерный для этого периода.

Вавилонское искусство, особенно в эпоху Хаммурапи, знаменуется созданием памятников, таких как Стела законов Хаммурапи, украшенная изображением царя и бога Шамаша. Искусство Вавилона демонстрирует высокий уровень ремесленного мастерства, включая цилиндрические печати и ювелирные изделия. Зиккураты, как в Уре, продолжают служить не только культовыми, но и архитектурными ориентирами.

Искусство Месопотамии подчеркивает символизм и религиозную значимость. Эпические сказания, такие как история Гильгамеша, тесно связаны с визуальными образами,

передаваемыми через рельефы и живопись. Эти произведения искусства представляют собой ключ к пониманию религиозных и социально-политических структур древнего мира.

Тема 7. Искусство Ассирии

Ассирийское искусство отличается монументальностью и акцентом на военные и политические достижения. Дворцовые комплексы Ашшурбанапала и Синаххериба украшены рельефами, изображающими сцены сражений, охоты и триумфов царей. Эти произведения служат не только декоративной, но и пропагандистской функцией, утверждая власть и божественный статус правителей.

Скульптура Ассирии включает величественные крылатые быки с человеческими головами (ламассу), охраняющие входы в дворцы. Эти фигуры символизируют мощь и защиту, а также демонстрируют мастерство ассирийских ваятелей. Рельефы из дворца Ашшурбанапала иллюстрируют сцены, наполненные деталями и драматизмом, которые создают ощущение присутствия и динамики.

Архитектура Ассирии основывается на использовании массивных кирпичных конструкций. Зиккураты и дворцовые комплексы подчеркивают центральное значение культовых и административных зданий. Монументальные ворота и крепостные стены свидетельствуют о стремлении ассирийцев утвердить свое господство и влияние на завоёванные территории.

Тема 8. Искусство Нового Вавилона

Нововавилонский период VII-VI веков до н.э. знаменуется расцветом архитектуры и декоративного искусства. Знаковые памятники этого времени — «Ворота Иштар» и «Вавилонская башня» — символизируют архитектурное мастерство и высокий уровень художественной выразительности. Ворота Иштар, украшенные изображениями драконов и быков, демонстрируют богатство орнамента и использование цветных изразцов.

Вавилонские дворцовые ансамбли, такие как дворец Навуходоносора II, характеризуются масштабностью и роскошью. Монументальные постройки служат отражением статуса города как центра политической и культурной жизни. Первый музей, основанный в Вавилоне, подчёркивает значимость сохранения культурного наследия.

Искусство Урарту и Ахеменидского Ирана, развивавшееся параллельно, включает элементы, заимствованные у Вавилона. Эти влияния видны в архитектурных и декоративных решениях, таких как зиккураты и богатые рельефы. Таким образом, культура Нового Вавилона продолжала оказывать влияние на последующие цивилизации региона.

Тема 9. Искусство Античной Греции. Эгейское искусство

Эгейское искусство объединяет культуры Крита, Микен и Кикладских островов, каждая из которых внесла уникальный вклад в развитие античной художественной традиции. Раннеминойский период знаменуется появлением кикладских идолов, мраморных статуэток, которые отличаются изысканной простотой форм и гармонией пропорций. Керамика этого времени характеризуется пластичной формой и живописностью орнамента.

Среднеминойский период связан с развитием дворцово-культовых ансамблей, таких как дворцы в Кноссе и Фесте. Архитектура этих сооружений демонстрирует сложные композиционные решения, включающие просторные дворы, колоннады и систему освещения. Камаресская керамика, с её яркими цветами и сложными узорами, является ярким примером декоративного искусства этого периода.

Позднеминойский и микенский периоды характеризуются появлением крепостной архитектуры и монументальной скульптуры. Львиные ворота в Микенах и фрески дворца в Тиринфе иллюстрируют высокое развитие художественного мастерства. Эгейское искусство сочетает натуралистичность, символизм и декоративность, что оказало влияние на дальнейшее развитие греческой культуры.

Раздел II. История искусства античного мира и Византии (II семестр)

Тема 10. Искусство гомеровской Греции. Искусство архаики и ранней классики

Гомеровский период характеризуется формированием мифологических и культурных основ, которые станут основой для греческого искусства. Гомеровский эпос, такой как «Илиада» и «Одиссея», иллюстрирует культурный контекст эпохи, а также идеалы героизма и человеческой доблести. Архитектура этого времени включает ранние храмы, такие как модели из Перахоры, вдохновлённые микенскими мегаронами.

Архаический период знаменуется созданием первых храмов с использованием архитектурного ордера, а также развитием круговой пластики и вазописи. Протогеометрический и геометрический стили в керамике демонстрируют строгость орнамента и симметрию композиции. Создаются культовые статуи куросов и кор, которые воплощают стремление к гармонии и пропорциональности.

Ранний классический период приносит новый подход к скульптуре, известный как «строгий стиль». Скульптуры этого времени, такие как работы Мирона и Поликлета, демонстрируют усилия по передаче движения и анатомической точности. Архитектура включает храмы дорического и ионического ордера, которые становятся эталонами для всего античного мира.

Тема 11. Искусство высокой классики

Период высокой классики (V век до н.э.) считается эпохой расцвета античного искусства, когда достижения архитектуры, скульптуры и живописи достигли своего пика. Афинский Акрополь, возведённый во времена Перикла, стал символом классической Греции. Его главные памятники, такие как Парфенон, Пропилеи и храм Ники Аптерос, демонстрируют синтез архитектуры и скульптуры. Композиция ансамбля подчёркивает гармоничное взаимодействие с окружающим ландшафтом.

Скульптурные работы Фидия, такие как статуя Афины Парфенос, фронтонные композиции и фриз Парфенона, воплощают идеалы духовного и физического совершенства. Скульпторы уделяли особое внимание деталям, динамике поз и выражению эмоций. Эти произведения символизируют стремление к гармонии между человеком и мирозданием.

Живопись высокой классики, в основном представлена вазописью, развивает темы мифологии, повседневной жизни и ритуалов. Белофонная и краснофигурная техники позволяют передать глубину и сложность образов. Искусство этой эпохи оказывает длительное влияние на последующие стили и становится эталоном эстетического совершенства.

Тема 12. Искусство Древней Греции в период поздней классики и эпохи эллинизма

Период поздней классики (IV век до н.э.) отмечен смягчением строгих канонов высокой классики и появлением более эмоциональных и индивидуализированных образов. Скульптура мастеров, таких как Пракситель, Скопас и Лисипп, демонстрирует утончённость и поиски пластической выразительности. Примером является скульптура Гермеса с младенцем Дионисом Праксителя, где чувствуется нежность и эмоциональность.

Эпоха эллинизма (III-I века до н.э.) связана с расширением греческой культуры в результате походов Александра Македонского. Искусство этого периода становится более динамичным, драматичным и масштабным. Градостроительство Александрийской школы отражает культ колоссального, например, Колосс Родосский, и стремление к величию. Одновременно развивается камерная пластика, передающая бытовые сцены и человеческие переживания.

Скульптура эпохи эллинизма, такая как Ника Самофракийская или рельефы Пергамского алтаря, достигает пика драматизма и технического мастерства. Эллинистические мастера активно используют сложные пространственные композиции и

акцент на передаче внутреннего мира человека, что отличает этот период от классической эпохи.

Тема 13. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков. Царский период

Этрусское искусство, предшествующее римскому, развивалось в VIII-V веках до н.э. и оказало значительное влияние на культуру Рима. Этрусски создавали храмовые сооружения с декоративными акротериями, росписи в гробницах и скульптурные портреты. Их архитектура характеризуется использованием тосканского ордера и декоративных элементов, таких как рельефы и фигурные крышки саркофагов.

Римская архитектура царского периода заимствовала у этрусков основные строительные принципы. Формировались типы храмов, погребальных сооружений и общественных зданий, которые позже найдут развитие в эпоху Республики. Этрусские гробницы с росписями отражают представления о загробной жизни и социальную структуру общества.

Скульптура этрусков отличалась вниманием к деталям и натуралистичностью, особенно в портретных изображениях. Эти традиции были восприняты римлянами, которые на основе этрусских образцов развили собственный художественный язык, включающий реалистический портрет и монументальную живопись.

Тема 14. Искусство Римской Республики

Искусство Римской Республики (509–27 гг. до н.э.) связано с формированием национального стиля, основанного на этрусских и греческих влияниях. Основное внимание уделялось архитектуре, которая приобретала утилитарный и функциональный характер. Развитие новых строительных технологий, таких как бетон и арочные конструкции, позволило создавать грандиозные сооружения, включая акведуки, мосты и общественные здания.

Культовая архитектура республиканского Рима, например, храм в Форуме Боаруме, отличается гармоничным сочетанием этрусских и греческих элементов. Особое место занимает развитие жилой архитектуры: типы домов, такие как вилла и инсулы, становятся характерными для римской урбанистики.

Скульптурный портрет достигает высокого уровня реализма, подчёркивая индивидуальность и социальный статус модели. Живопись, представленная в росписях Помпей и Геркуланума, отражает богатство и вкус римской элиты. Эти достижения искусства Республики подготовили почву для расцвета в эпоху Империи.

Тема 15. Искусство Римской Империи

Искусство Римской Империи (27 г. до н.э. – 476 г. н.э.) характеризуется масштабностью и акцентом на прославление власти императора. Архитектура достигает пика своего развития, создаются такие шедевры, как Колизей, Пантеон и форумы Августа и Траяна. Триумфальные арки и колонны, например, колонна Траяна, служат символами военных побед и величия Рима.

Скульптура эпохи Империи сочетает реализм и идеализацию. Портреты императоров, таких как Август, выражают их божественную сущность и политическое могущество. Исторический рельеф становится популярным жанром, например, рельефы арки Тита иллюстрируют триумфы римлян.

Римская живопись и мозаика украшают дворцы и виллы, демонстрируя высокий уровень мастерства. Пейзажи, натюрморты и жанровые сцены раскрывают вкусы римской элиты. Искусство провинций, таких как Палмира и Баальбек, отражает синтез римских, эллинистических и местных традиций, подчёркивая универсальность римской культуры.

Тема 16. Катакомбное и раннехристианское искусство. Искусство Византии

Катакомбное и раннехристианское искусство (III–V вв.) зарождается в условиях религиозных гонений и тайных собраний первых христиан. Катакомбы служили местами погребений и богослужений, их стены украшались символическими изображениями, такими как рыба, ягнёнок и виноградная лоза. Живопись ранних христиан демонстрирует отход от классического натурализма в пользу символизма и упрощённой стилистики.

С образованием Византийской империи в IV веке начинается новый этап в развитии искусства, основанный на синтезе античных традиций и христианской идеологии. Культовая архитектура принимает формы базилик и центральных построек, таких как храм Софии в Константинополе. Византийские мастера создают мозаики с изображениями святых и евангельских сцен, используя сложные цветовые решения и золото для достижения духовной выразительности.

Искусство ранней Византии (V–VII вв.) акцентирует внимание на величии и святости изображаемых персонажей. Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство (резьба по слоновой кости, ювелирные изделия) дополняют основную художественную программу, подчёркивая духовные и религиозные ценности нового государства.

Тема 17. Искусство времени Юстиниана. Искусство иконоборческого периода

Период правления императора Юстиниана (527–565 гг.) стал вершиной ранневизантийского искусства. В это время строятся такие выдающиеся памятники, как собор Святой Софии в Константинополе, который олицетворяет идею божественного света и гармонии. В архитектуре Равенны, например, базилике Сан-Витале, также реализуются идеи единства архитектуры, мозаики и скульптуры.

Монументальная живопись и мозаики Равенны, такие как изображения императора Юстиниана и императрицы Феодоры, отражают идеал духовной власти и божественного происхождения правителей. Декоративно-прикладное искусство, включая предметы из слоновой кости и текстиль, продолжает развивать изысканную стилистику.

Иконоборческий период (VIII–IX вв.) был временем кризиса в византийском искусстве, когда изображения святых запрещались и уничтожались. Этот период породил новое отношение к символизму и абстрактным формам, а также подготовил почву для последующего расцвета иконописи и монументального искусства в эпоху Македонского Ренессанса.

Тема 18. Искусство Македонского Ренессанса и династии Комнинов. Палеологовский Ренессанс

Македонский Ренессанс (IX–X вв.) стал периодом возрождения античных традиций в Византии. В архитектуре этого времени доминирует крестово-купольный храм, богатый декоративной отделкой и символической росписью. Мозаики монастырей Дафни и Хосиос Лукас демонстрируют утончённость художественного языка и нарастание духовной выразительности.

Период династии Комнинов (XI–XII вв.) отмечен развитием иконописи. Иконы, такие как «Богородица Владимирская», достигают высокого уровня мастерства, объединяя духовность и реализм. Фресковые росписи отражают стремление к передаче эмоционального состояния и символической глубины.

Палеологовский Ренессанс (XIII–XV вв.) знаменует собой последний этап византийского искусства. Мозаики и фрески, такие как росписи церкви Хора (Кахрие-Джами), становятся более изысканными и драматичными. Художественная культура этого времени оказывает влияние на православный мир и формирует основу для искусства поствизантийского периода.

Раздел III. История искусства Средневековья в Западной Европе (III семестр)

Тема 19. Искусство стран Западной Европы. Дороманское искусство готов, саксов, лангобардов

Дороманское искусство (V–VIII вв.) охватывает эпоху становления европейской художественной традиции после падения Западной Римской империи. Искусство варварских народов (готов, саксов, лангобардов) характеризуется акцентом на декоративно-прикладное творчество, включая сложные орнаменты, инкрустированные металлы и ювелирные изделия.

Раннехристианское искусство этого периода включает базилики и монументальную живопись, отражающие связь с позднеантичными традициями. Катакомбы и рельефы саркофагов служат примером формирования христианской иконографии, где доминируют символические образы.

Культура и искусство раннего Средневековья развиваются в условиях христианизации Европы. Города и монастыри становятся культурными центрами, где создаются первые манускрипты с иллюстрациями, демонстрирующими утончённость линии и внимание к деталям.

Тема 20. Искусство франков в период Меровингов и Каролингской империи. Раннее Средневековье

Искусство франков в период Меровингов (V–VII вв.) представляет собой переход от варварской культуры к раннехристианскому искусству. В архитектуре появляются небольшие базилики, украшенные рельефами и витражами. Декоративно-прикладное искусство, включая изделия из металла и керамики, отличается сложными орнаментами и стилизацией.

Каролингская империя (VIII–IX вв.) становится центром культурного возрождения. Карл Великий стремится возродить античное наследие, что отражается в строительстве монументальных храмов и скрипториев. Книжная миниатюра, такие как «Евангелие из Лорша», демонстрирует утончённость линий и богатство орнамента.

Каролингское искусство сочетает античные традиции с христианскими мотивами, формируя основу для романского стиля. Орнаментальная живопись, монументальные фрески и мозаики иллюстрируют духовные и культурные устремления эпохи.

Тема 21. Романское искусство Франции и Германии

Романское искусство (XI–XII вв.) — это период развитого Средневековья, характеризующийся синтезом варварских традиций, византийского искусства и христианской идеологии. Ведущим видом искусства становится архитектура, формирующая облик средневекового города. Основные элементы романского зодчества — массивные стены, своды и башни — подчёркивают мощь и устойчивость. Ведущую роль играют базилики и монастыри, такие как Сен-Сернен в Тулузе и собор в Шпайере.

Скульптура романского периода активно развивается в рамках культовой архитектуры. Барельефы и декоративные капители колонн изображают сцены из Библии и аллегии, наполненные экспрессией и символизмом. Скульптура тесно связана с архитектурой, становясь частью её общей композиции.

Монументальная живопись, фрески и книжная миниатюра также занимают важное место. Романские рукописи украшаются сложными орнаментами и иллюстрациями, отражающими религиозные темы. Искусство этого периода создаёт прочный фундамент для развития готического стиля.

Тема 22. Романское искусство Италии, Испании, Англии

Романское искусство Италии отличается разнообразием региональных школ, включая влияние античного наследия. Примером являются соборы Пизы и Модены с их богатым рельефным декором. Южная Италия и Сицилия демонстрируют синтез византийских,

арабских и норманнских традиций, что особенно заметно в таких памятниках, как Собор Монреале.

В Испании романское искусство связано с эпохой Реконкисты. Такие сооружения, как Сантьяго-де-Компостела и Сан-Клементе в Тауле, свидетельствуют о высоком уровне зодчества и росписей. Характерными чертами являются влияние мавританской архитектуры и активное использование мозаик.

В Англии романский стиль получил развитие в норманнской архитектуре. Такие сооружения, как собор в Дареме и Вестминстерское аббатство, демонстрируют массивные конструкции и строгость форм. Скульптура и витражи играют второстепенную роль, уступая место величию архитектурных решений.

Тема 23. Искусство готики Франции

Готика (XII–XV вв.) во Франции является вершиной средневекового искусства, характеризующейся развитием архитектуры, скульптуры и витражей. Основу стиля составляют каркасные конструкции, аркбутаны и стрельчатые своды, которые позволили создать просторные и светлые интерьеры. Собор Парижской Богоматери, Реймский и Шартрский соборы — ключевые памятники французской готики.

Скульптура готического периода отличается изяществом и реализмом. Фигуры на порталах соборов передают эмоции, движения и духовную символику. Скульптура становится частью общей композиции архитектуры, создавая гармонию массы и пространства.

Витражи занимают центральное место в готическом искусстве. Они не только украшают интерьеры, но и выполняют образовательную функцию, изображая библейские сюжеты и сцены из повседневной жизни. Искусство французской готики отражает идеалы гармонии, света и божественного совершенства.

Тема 24. Искусство готики Германии

Готика Германии развивается на основе региональных традиций и инноваций, привнесённых французским влиянием. Особенностью немецкой готики является разработка однобашенных храмов, таких как собор во Фрайбурге. «Кирпичная готика» северных регионов (Люнебург, Штральзунд) отличается простотой форм и использованием местных материалов.

Кёльнский собор, один из шедевров немецкой готики, представляет собой образец зрелого стиля с великолепным декором и пространственными решениями. Наумбургский собор выделяется реалистичными рельефами, такими как сцены «Страсти Христовы», которые демонстрируют мастерство резьбы.

Скульптура и витражи немецкой готики стремятся к эмоциональной выразительности. Витражи в соборах Германии являются яркими примерами мастерства, где цвет и свет используются для создания мистической атмосферы. Готика Германии отражает сочетание монументальности, утончённости и региональной самобытности.

Тема 25. Искусство готики Англии

Готика Англии (XII–XVI вв.) отличается уникальным развитием архитектуры и декоративного искусства. Соборы в Солсбери, Линкольне и Кентербери представляют собой примеры английской готики с её характерными чертами: вытянутыми башнями, ажурными элементами и изысканными интерьерами. Особое место занимает Вестминстерское аббатство в Лондоне, являющееся образцом зрелого готического стиля.

Скульптура английской готики уделяет внимание деталям, сохраняя связь с традициями романского искусства. Готическая пластика активно используется в украшении фасадов и интерьеров соборов, включая резные деревянные элементы.

Книжная миниатюра готической Англии отражает богатство изобразительных и орнаментальных мотивов. «Псалтырь королевы Марии» — одно из наиболее выдающихся

произведений, демонстрирующих тонкость и изящество английской готики. Этот период искусства подчёркивает баланс между строгостью и декоративностью.

Тема 26. Искусство готики Испании

Готика в Испании (XIII–XV вв.) развивается в условиях сложного взаимодействия христианской, мавританской и европейской культур. Архитектура этого периода отличается монументальностью и изысканным декоративным стилем, известным как мудехар, который сочетает в себе христианские и исламские элементы. Соборы в Толедо, Севилье и Бургосе являются яркими примерами испанской готики с богатым резным декором и изысканными фасадами.

Скульптура и росписи активно используются в интерьерах соборов, создавая эмоциональное и духовное впечатление. Каталонская школа живописи отличалась интенсивной цветовой гаммой и выразительностью образов. Особое внимание уделялось витражам, которые украшали соборы и создавали мистическую атмосферу.

Готическое искусство Испании включает также дворцы, такие как Алькасар в Сеговии, где элементы готики сочетаются с мавританскими мотивами. Этот период подчёркивает уникальность испанской художественной традиции, способной органично объединять различные культурные влияния.

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)

Тема 27. Искусство готики Италии. Искусство Возрождения. Эстетика гуманизма

Италия выделяется своим уникальным подходом к готике, который сохраняет связь с античным наследием. Миланский собор — яркий пример итальянской готики с её стремлением к декоративности и световой игре. Готические элементы также встречаются в архитектуре Венеции и Сиены.

Период Возрождения (XIV–XVI вв.) в Италии знаменуется переходом от готики к новым формам искусства, основанным на идеалах гуманизма, рационализма и антропоцентризма. Научно-философские идеи эпохи определили развитие изобразительного искусства и архитектуры. Утверждение реализма и возрождение античных традиций стали основой новой эстетики.

Возрождение принесло богатство художественных жанров и видов, от монументальной живописи до архитектурных шедевров. Искусство эпохи подчёркивает гармонию, баланс и красоту, отражая идеи человеческого достоинства и совершенства. Этот период стал основой для формирования западноевропейской художественной традиции.

Тема 28. Проторенессансное искусство Италии

Проторенессанс (XIII–XIV вв.) ознаменовал собой подготовительный этап к эпохе Возрождения. Флоренция становится центром передовой культуры благодаря развитию торговли, науки и искусства. В это время Джотто выступает реформатором живописи, вводя в неё пространственную перспективу, выразительность и реализм. Его фрески в Ассизи и Падуе иллюстрируют зарождение ренессансных принципов.

Архитектура проторенессанса сочетает элементы готики и античного наследия. Никколо и Джованни Пизано создают скульптуры с тонкой пластической проработкой и акцентом на индивидуальность образов. Эти работы демонстрируют отход от схематизма средневекового искусства.

Сиенская школа живописи, представленная творчеством Дуччо и Симоне Мартини, объединяет готическую изысканность с реализмом. Проторенессанс стал важным этапом, заложившим основы для развития ренессансного искусства в XV веке.

Тема 29. Искусство Раннего Возрождения

Раннее Возрождение (XV в.) в Италии знаменуется обращением к античному наследию и новаторскими подходами в искусстве. Архитектура этого периода сосредоточена на поиске гармонии, пропорций и симметрии. Филиппо Брунеллески создаёт шедевры, такие как купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, который становится символом эпохи. Леон Баттиста Альберти развивает принципы ренессансной архитектуры, проектируя светские и культовые здания.

Скульптура Раннего Возрождения, представленная работами Донателло, Лоренцо Гиберти и Якопо делла Кверча, демонстрирует глубокое изучение природы, динамику движений и реалистическую проработку деталей. Монументальные рельефы Гиберти, такие как двери флорентийского баптистерия, получили название «Врата Рая» благодаря своей утончённости и мастерству.

Живопись этого периода основывается на изучении перспективы, света и анатомии. Мазаччо создаёт новаторские фрески, такие как «Изгнание из Рая», которые открывают новые возможности для передачи эмоций и пространственной глубины. Этот этап характеризуется стремлением к синтезу науки, искусства и философии.

Тема 30. Искусство Высокого Возрождения

Высокое Возрождение (конец XV — начало XVI вв.) стало вершиной итальянской художественной культуры. В этот период центром искусства становится Рим, где работают величайшие мастера эпохи. Архитектура достигает гармонии и монументальности в творчестве Донато Браманте и Андреа Палладио. Проекты Браманте, такие как план собора Святого Петра, закладывают основы для будущего барокко.

Живопись Высокого Возрождения представлена шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонарроти. Леонардо развивает идеи гармонии природы и человека, создавая такие произведения, как «Тайная вечеря» и «Мона Лиза». Рафаэль воплощает гуманистические идеалы в росписях Станц Ватикана и портретах. Микеланджело, помимо живописи, создаёт скульптуры, такие как «Давид» и «Пьета», которые символизируют духовную силу и трагизм.

Эпоха Высокого Возрождения знаменуется синтезом науки и искусства, а также поиском идеального баланса между формой, содержанием и эмоцией. Искусство этого времени стало образцом для последующих поколений художников.

Тема 31. Искусство Позднего Возрождения

Искусство Позднего Возрождения (вторая половина XVI в.) характеризуется утратой прежней гармонии и усилением драматических настроений. Этот период становится переходным к маньеризму, который отражает кризис ренессансных идеалов. Архитектура демонстрирует усложнение форм и изысканность деталей. Венецианская школа, представленная Джорджоне, Тицианом, Тинторетто и Веронезе, достигает пика в изобразительном искусстве.

В живописи Позднего Возрождения акцент смещается с классической уравновешенности к эмоциональному напряжению. Тициан развивает венецианский колоризм, создавая насыщенные и драматичные произведения, такие как «Пьета». Тинторетто и Веронезе вводят эффектные композиции и усиленную экспрессию в своих работах, подчёркивая контрасты света и тени.

В скульптуре наблюдается усиление динамики и экспрессии, как в работах Джамболоньи. Искусство Позднего Возрождения олицетворяет противоречия эпохи, сочетая традиции и новаторство, что подготовило почву для появления барокко.

Тема 32. Искусство Возрождения Испании

Испанское Возрождение отличается тесной связью с национальными традициями и глубокой религиозностью. Архитектура представлена стилем платереско, который сочетает элементы готики и ренессанса. Хуан де Эррера создаёт строгие и монументальные здания, такие как монастырь Эскориал, ставший символом испанской культуры.

В живописи особую роль играют Алонсо Санчес Коэльо и Эль Греко. Коэльо развивает портретный жанр, придавая ему изысканность и реализм. Эль Греко привносит в испанское искусство мистицизм, экспрессию и уникальную стилистику, как в «Погребении графа Оргаса». Его творчество стало мостом между маньеризмом и барокко.

Религиозная скульптура приобретает эмоциональность и выразительность. Алонсо Берругете создаёт произведения, отражающие драматизм и духовную напряжённость. Искусство испанского Возрождения воплощает сочетание традиционных ценностей и европейских влияний.

Тема 33. Искусство Возрождения Нидерландов

Возрождение в Нидерландах связано с развитием бюргерской культуры, которая акцентирует внимание на реалистичности и бытовых сценах. Ян ван Эйк — основоположник нидерландского Ренессанса, чьи работы, такие как «Гентский алтарь», демонстрируют совершенство техники масляной живописи и тонкость деталей.

В религиозной живописи сосуществуют реализм и символизм, что видно в произведениях Рогира ван дер Вейдена и Гуго ван дер Гуса. Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего отражает философские размышления о человеческой природе, социальные и бытовые аспекты. Брейгель создаёт жанровые сцены, такие как «Возвращение охотников», где бытовые детали сливаются с панорамным пейзажем.

Развитие портрета и пейзажа знаменует новый этап в искусстве. Работы Ганса Мемлинга и Яна Мостарта демонстрируют индивидуальность и психологическую глубину образов. Искусство нидерландского Возрождения подчёркивает реализм и демократичность, влияя на дальнейшее развитие европейской живописи.

Тема 34. Искусство Возрождения Германии

Немецкое Возрождение развивается под влиянием идей гуманизма и Реформации. Искусство этого периода сочетает ренессансные идеалы с традиционными готическими чертами. Альбрехт Дюрер, ведущий мастер эпохи, воплощает в своём творчестве интеллектуальную глубину, реализм и техническое мастерство. Его гравюры, такие как «Апокалипсис», и живописные работы демонстрируют философскую насыщенность и символизм.

Живопись Маттиаса Грюневальда, особенно его «Изенгеймский алтарь», отражает трагизм и религиозный экстаз. Лукас Кранах Старший вносит новаторские идеи в портрет и жанровую живопись, создавая образы, наполненные психологической выразительностью.

Скульптура и архитектура эпохи Возрождения в Германии также развиваются под влиянием античных и готических традиций. Творчество Тильмана Рименшайдера демонстрирует эмоциональную насыщенность и сложность деталей. Немецкое Возрождение становится уникальным явлением, объединяющим местные и европейские тенденции.

Тема 35. Искусство Возрождения Франции

Французское Возрождение отличается синтезом национальных традиций и итальянского влияния. Архитектура эпохи характеризуется появлением ренессансных дворцов и замков, таких как Шамбор и Фонтенбло, где сочетаются элементы готики и ренессанса. Лувр под руководством Пьера Леско становится символом нового стиля.

В живописи и скульптуре французские мастера обращаются к античным и ренессансным канонам. Жан Фуке, ведущий представитель живописи, создаёт миниатюры и

портреты, отличающиеся тонкостью и реализмом. Скульпторы, такие как Жан Гужон, привносят в свои произведения элегантность и грацию.

Французское Возрождение подчёркивает светский характер искусства, сохраняя связь с национальной культурой. Искусство этой эпохи отражает новые идеалы, связанные с гуманизмом, а также формирует основу для дальнейшего развития европейской художественной традиции.

Тема 36. Искусство Возрождения Англии, Венгрии, Чехии, Словакии

Возрождение в Англии развивалось позже, чем в континентальной Европе, и носило специфический характер. Архитектура эпохи представлена сочетанием готических и ренессансных элементов, как в Уоллатон-Холле и Капелле Генриха VII в Вестминстерском аббатстве. Английский ренессанс особенно проявился в портретной миниатюре, созданной такими мастерами, как Николас Хиллиард и Исаак Оливер.

В Венгрии, Чехии и Словакии Возрождение также приняло региональный характер. Замок Вавель в Кракове демонстрирует влияние итальянских мастеров, сочетая готические и ренессансные формы. Чехия и Словакия развивают архитектурные традиции с элементами ренессансного декора, что видно в произведениях мастеров, таких как Павел из Левочи.

Особое место занимает декоративное искусство, включая витражи, резьбу и обработку стекла. Искусство этих стран, находясь под влиянием итальянского и нидерландского Возрождения, сохранило национальную самобытность и уникальность.

РАЗДЕЛ V. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА XVII В. (V СЕМЕСТР)

Тема 37. Искусство Италии XVII века. Барокко

Итальянское барокко (XVII в.) характеризуется торжественностью, пышностью и синтезом искусств. В архитектуре лидируют Карло Мадерна, Франческо Борромини и Джованни Лоренцо Бернини. Их проекты, такие как фасад собора Святого Петра и Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане, демонстрируют динамику и зрелищность форм.

Скульптура эпохи барокко, представлена произведениями Бернини, таких как «Экстаз святой Терезы». Его работы сочетают драматизм и утонченность, усиливая эмоциональное воздействие на зрителя.

Живопись этого периода знаменуется влиянием Караваджо, чьи работы, например, «Призвание святого Матфея», отличаются реализмом и контрастной светотеневой моделью. Его стиль повлиял на европейское искусство, включая болонскую школу, представленную братьями Караччи. Искусство итальянского барокко стало основой для развития этого стиля в других странах.

Тема 38. Искусство Испании XVII века

Испанское искусство XVII века, известное как «Золотой век», отражает сочетание религиозной духовности и реализма. Архитектура, преимущественно связанная с культовыми зданиями, сохраняет строгую монументальность, как в церкви Сан-Исидро в Мадриде. Особое значение приобретает скульптура, часто использующая полихромия для усиления экспрессии.

Живопись этого периода знаменуется реализмом и драматизмом. Эль Греко, с его мистической стилистикой, оказал сильное влияние на искусство эпохи. Хусепе де Рибера развивает религиозные темы, передавая аскетическую строгость и эмоциональность. Франсиско Сурбаран создаёт произведения, наполненные глубоким духовным содержанием, такие как «Посещение Святого Бонавентуры».

Вершиной испанской живописи становится творчество Диего Веласкеса, чей реализм сочетает глубокий психологизм и мастерство работы со светом. Его «Менины» и «Сдача

Бреды» являются классическими образцами европейского искусства. Испанское барокко сочетает строгую религиозность и богатую изобразительную выразительность.

Тема 39. Искусство Фландрии XVII века

Фландрия в XVII веке становится центром барокко, характеризующегося праздничностью и жизнеутверждающим реализмом. Ведущим мастером фламандской школы является Питер Пауль Рубенс, который создал множество монументальных композиций, отражающих его страсть к жизни, драматизм и динамику. Его работы, такие как «Похищение дочерей Левкиппа», влияют на всю европейскую живопись.

Антонис ван Дейк развивает жанр парадного портрета, демонстрируя утонченность и благородство. Его портреты аристократов подчёркивают их статус и индивидуальность, что делает его произведения образцом портретной живописи.

Жанровая живопись Якоба Йорданса и натюрморты Франса Снейдерса демонстрируют богатство деталей и тонкость реализма. Искусство Фландрии XVII века соединяет величественность барокко с традиционным фламандским вниманием к бытовым и природным деталям.

Тема 40. Искусство Голландии XVII века

Голландское искусство XVII века, известное как «Золотой век», отражает дух буржуазного общества, его интерес к повседневной жизни, природе и частным переживаниям. Ведущим жанром становится бытовая живопись, представленная работами Яна Стена, Герарда Терборха и Питера де Хоха, которые изображают сцены городской и сельской жизни.

Развитие портретного жанра связано с творчеством Франса Халса, чьи работы отличаются живостью, непосредственностью и мастерством передачи характера. Пейзаж в Голландии достигает расцвета благодаря Яну ван Гойену и Якобу ван Рёйсдалу, которые воспевают красоту голландской природы.

Кульминацией становится творчество Рембрандта ван Рейна. Его полотна, такие как «Ночной дозор» и «Возвращение блудного сына», поражают глубиной психологизма, драматизмом и новаторским использованием света. Голландское искусство сочетает демократичность с высочайшим техническим мастерством, оставив глубокий след в истории европейской живописи.

Тема 41. Искусство Франции первой половины XVII века. Классицизм

Франция первой половины XVII века становится ведущей страной европейской культуры, где классицизм занимает центральное место. Классицизм во Франции основывается на рационализме и идеалах античности, что отражается в строгой гармонии архитектуры, живописи и скульптуры. Никола Пуссен — основоположник французского классицизма в живописи, создает работы, такие как «Аркадские пастухи», которые отличаются ясностью композиции и философской глубиной.

В архитектуре ведущую роль играют дворцовые ансамбли, такие как Люксембургский дворец. Рациональные принципы классицизма сочетаются с монументальностью, отражая идеологию абсолютизма. Постройки Жака Лемерсье и Франсуа Мансара становятся образцами французской классической архитектуры.

Живописцы-реалисты Жорж де Латур и братья Ленен противопоставляют свои произведения пафосу классицизма, акцентируя внимание на бытовых и религиозных сценах с глубокой психологической наполненностью. Классицизм во Франции первой половины XVII века закладывает основы для дальнейшего развития художественной традиции.

Тема 42. Искусство Франции второй половины XVII века

Во второй половине XVII века французская культура достигает вершины в период правления Людовика XIV. Версальский ансамбль становится символом власти и величия монархии. Архитекторы Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар создают грандиозные дворцы, где архитектура синтезируется с садово-парковым искусством Андре Ленотра.

В живописи ведущими мастерами становятся Шарль Лебрен и Иасент Риго, которые работают при дворе, прославляя величие короля. Лебрен создаёт монументальные декоративные композиции, такие как «Апофеоз Людовика XIV». Иасент Риго мастерски пишет парадные портреты, передавая величие и индивидуальность своих моделей.

Классицистическая скульптура, представленная Франсуа Жирардоном и Антуаном Куазевоксом, подчёркивает идеалы гармонии и величия. Искусство этого периода становится инструментом пропаганды абсолютистского государства, сочетая роскошь и строгость классицизма.

Тема 43. Искусство Западной Европы XVIII века. Искусство Франции XVIII века. Рококо

XVIII век в Европе знаменуется сменой стиля барокко на рококо, который отражает утонченность, изящество и камерность. Во Франции рококо становится доминирующим направлением, находя отражение в декоративной архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. Архитектура рококо представлена дворцами и особняками с изысканным декором и сложными планировками.

Живопись рококо достигает пика в творчестве Антуана Ватто, чьи работы, такие как «Паломничество на остров Киферу», передают атмосферу легкости и чувственности. Франсуа Буше развивает декоративные жанры, создавая пасторальные сцены и мифологические образы. Творчество Оноре Фрагонара отличается эмоциональностью и ярким колоритом.

В декоративно-прикладном искусстве рококо проявляется в изысканной мебели, фарфоре и гобеленах. Этот стиль становится символом утончённой эстетики аристократии и доминирует в европейской культуре до конца XVIII века, уступая место классицизму.

Тема 44. Искусство Италии XVIII века

Италия XVIII века переживает расцвет позднего барокко и рококо. Рим и Венеция становятся ключевыми центрами художественной жизни. Архитектура позднего барокко представлена монументальными сооружениями, такими как Испанская лестница и фонтан Треви в Риме. Венецианская школа живописи развивается в творчестве Себастьяно Риччи, Джованни Баттиста Тьеполо и Франческо Гварди.

Тьеполо известен своими монументально-декоративными росписями, такими как фрески виллы Валмарана, которые поражают размахом и иллюзорной пространственностью. Франческо Гварди, один из ярчайших представителей везувитов, создаёт городские пейзажи Венеции, полные поэтического обаяния и тонкости колорита.

Итальянская культура XVIII века также обогащается архитектурными фантазиями Джованни Баттиста Пиранези и его гравюрами. Искусство Италии этого времени сохраняет ведущую роль в европейской художественной традиции, влияя на развитие позднего барокко и классицизма.

РАЗДЕЛ VI. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА. XVIII- XIX ВВ. (VI СЕМЕСТР)

Тема 45. Искусство Англии XVII–XVIII веков

Искусство Англии XVII–XVIII веков развивается в условиях политических и социальных изменений, включая Революцию 1640-х годов и Просвещение. В XVII веке английская архитектура переживает подъём благодаря развитию классицизма, основанного

на традициях палладианства. Джон Ванбру и Кристофер Рен создают выдающиеся постройки, такие как собор Святого Павла в Лондоне.

В XVIII веке происходит расцвет портретного жанра. Уильям Хогарт становится основоположником английской реалистической живописи, создавая сатирические серии, обличающие пороки общества. В то же время Джошуа Рейнольдс и Томас Гейнсборо развивают парадный портрет, подчёркивая индивидуальность и статус своих моделей.

В садово-парковом искусстве Англия занимает ведущую позицию, создавая пейзажные парки, сочетающие естественность и архитектурные элементы. Искусство Англии XVII–XVIII веков демонстрирует уникальное сочетание национальной традиции и европейских влияний, сохраняя оригинальность и новаторство.

Тема 46. Искусство Германии XVII – первой половины XVIII веков

Искусство Германии XVII – первой половины XVIII веков развивается в сложных условиях политической раздробленности и экономической нестабильности. Барокко становится ведущим направлением, отражая стремление к монументальности и роскоши. Выдающимися архитекторами этого периода являются Бальтазар Нейман, автор Вюрцбургской резиденции, и Маттеус Даниэль Пёппельман, известный ансамблем Цвингера в Дрездене.

Скульптура эпохи связана с именами Андреаса Шлютера и Фердинанда Тиле, которые создают монументальные композиции, подчеркивающие драматизм и динамику. Живопись развивается в контексте монументально-декоративного искусства, а также портретного жанра, представленного Антоном Рафаэлем Менгсом и Антоном Графом.

В Германии этого времени появляются черты классицизма, особенно в архитектуре и портретной живописи, что стало предвестником более позднего расцвета искусств. Барокко в Германии воплощает уникальный синтез местных традиций и европейских влияний.

Тема 47. Искусство Чехии, Словакии, Венгрии, Польши XVII – XVIII веков

Искусство Чехии, Словакии, Венгрии и Польши XVII–XVIII веков развивается под влиянием барокко, которое приобретает региональные особенности. В Чехии выдающимися памятниками становятся собор святого Николая и Вальдштейнский дворец в Праге, созданные архитекторами Кристофом Динценхофером и Ансельмо Лураго.

В Венгрии дворцовая архитектура развивается в стиле барокко и классицизма, что видно на примере замка в Гёдёллэ. Польша демонстрирует переход от барокко к рококо, а также развитие национальных черт в архитектуре и скульптуре, как в костеле Святого Креста в Варшаве.

Живопись, декоративно-прикладное искусство и гравюра, такие как работы Яна Купецкого и Бартоломея Стробля, отражают многообразие культурных влияний. Искусство этих стран является ярким примером синтеза местных традиций и западноевропейских стилей, сохраняя при этом национальную самобытность.

Тема 48. Искусство Франции конца XVIII – начала XIX века

Конец XVIII – начало XIX века во Франции знаменуется значительным влиянием Великой французской революции на искусство. Неоклассицизм становится официальным стилем, отражая идеалы свободы, равенства и братства. Архитектура этого периода подражает античным образцам, что видно в таких сооружениях, как Пантеон.

Живопись связана с именем Жака-Луи Давида, чьи работы, такие как «Клятва Горациев» и «Смерть Марата», символизируют героические и гражданские идеалы. Его стиль отличается лаконизмом, ясностью композиции и величиём образов, соответствующих политической повестке времени.

Скульптура продолжает традиции неоклассицизма. Антонио Канове и Жан-Антуан Гудон создают работы, подчеркивающие гармонию формы и идеализацию героических

образов. Искусство Франции этого периода отражает социальные и политические изменения, придавая искусству глубокий общественный смысл.

Тема 49. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века

Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века развивается под влиянием социальных и политических изменений, включая вторжение Наполеона и национально-освободительную борьбу. Главной фигурой этого времени становится Франсиско Гойя, чьё творчество отражает кризис старого порядка и рост национального самосознания.

Гойя создаёт остро социальные произведения, такие как «Расстрел 3 мая 1808 года», которые передают трагизм исторических событий. Его графические серии, включая «Капричос» и «Бедствия войны», обличают несправедливость и жестокость современного общества.

Росписи церкви Святого Антония в Мадриде демонстрируют его мастерство работы с пространством и светом. Искусство Гойи стало мостом между традициями классицизма и новыми тенденциями романтизма, оставив глубокий след в европейской культуре.

Тема 50. Романтизм Англии XIX века

Романтизм в Англии XIX века отражает интерес к природе, истории и национальной идентичности. Джон Констебл становится пионером романтического пейзажа, создавая работы, такие как «Телега для сена», где подчёркивается гармония между человеком и природой. Его живопись оказала влияние на французских импрессионистов.

Уильям Тёрнер развивает романтический пейзаж, акцентируя внимание на драматизме и экспрессии. Его картины, такие как «Последний рейс корабля «Отважный», демонстрируют виртуозное использование света и цвета.

В архитектуре романтизм выражается в неоготике, представленной Чарльзом Бэрри и Джоном Пакстоном. Прерафаэлиты, такие как Данте Габриэль Россетти и Джон Эверетт Милле, обращаются к средневековым темам и идеализации природы, что придаёт английскому романтизму уникальную эмоциональную глубину.

Тема 51. Романтизм Германии XIX века

Романтизм в Германии XIX века тесно связан с поисками национальной идентичности, интересом к средневековой культуре и духовным вопросам. Значимую роль играет живопись романтического пейзажа. Каспар Давид Фридрих становится ключевой фигурой, создавая глубокие философские произведения, такие как «Странник над морем тумана», которые выражают стремление к познанию бесконечного и таинственного.

Назарейская школа, представленная Фридрихом Овербеком и Петром Корнелиусом, обращается к религиозным темам, используя стилизованные элементы средневекового искусства. Эти работы подчеркивают стремление к духовной чистоте и возвышенности.

Архитектура Германии периода романтизма обращается к неоготике. Примеры включают собор в Кёльне, реконструкция которого началась в XIX веке. Немецкий романтизм объединяет в себе элементы идеализации прошлого и глубокий эмоциональный отклик на современность, формируя уникальный стиль.

Тема 52. Реализм Франции XIX века

Реализм во Франции XIX века отражает социальные и политические изменения, вызванные промышленной революцией и подъёмом рабочего движения. Жанровая живопись становится ведущим направлением, стремящимся к отображению реальной жизни с её трудностями и радостями. Гюстав Курбе, один из основателей реализма, создаёт монументальные произведения, такие как «Дробильщики камней» и «Похороны в Орнане», где акцентирует внимание на повседневной жизни и её героях.

Жан-Франсуа Милле изображает сцены крестьянского труда, наделяя их эпической значимостью и глубоким гуманизмом. Его работы, такие как «Собирательницы колосьев», демонстрируют связь человека с природой и величие простого труда.

Оноре Домье вносит вклад в развитие социально направленное искусство через сатирическую графику и живопись, где высмеиваются пороки современного общества. Реализм во Франции XIX века становится важной вехой в развитии европейской живописи, заложив основу для последующих художественных течений.

Тема 53. Искусство импрессионизма

Импрессионизм, зародившийся во Франции в середине XIX века, стал революцией в изобразительном искусстве, отвергнув академические каноны. Клод Моне, один из основателей, создаёт работу «Впечатление. Восход солнца», которая дала название движению. Художники-импрессионисты стремились передать изменчивость света и атмосферу момента через использование отдельных мазков и ярких, чистых цветов.

Пьер-Огюст Ренуар обращается к темам праздника и городской жизни, создавая произведения, наполненные радостью, такие как «Бал в Мулен де ла Галетт». Эдгар Дега вводит в искусство балетные сцены, демонстрируя динамику движения и сложные композиции.

Импрессионизм кардинально меняет подход к живописи, акцентируя внимание на субъективном восприятии мира, и становится отправной точкой для многих последующих течений, таких как постимпрессионизм и модерн.

Тема 54. Искусство постимпрессионизма

Постимпрессионизм во французской живописи конца XIX века объединяет художников, неудовлетворённых ограничениями импрессионизма. Поль Сезанн стремится к гармонизации форм и построению композиции через геометрические структуры, что видно в его картинах «Игроки в карты» и «Гора Сент-Виктуар».

Винсент Ван Гог развивает экспрессивные формы и символику цвета, передавая глубокие эмоциональные переживания в таких работах, как «Звездная ночь» и «Подсолнухи». Его произведения отличают яркая палитра и динамика мазка.

Поль Гоген, обращаясь к примитивизму, создаёт образы, наполненные символизмом и мифологическим содержанием. Его полотна, такие как «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?», иллюстрируют поиск духовных основ искусства. Постимпрессионизм закладывает фундамент для таких направлений, как символизм, фовизм и экспрессионизм.

РАЗДЕЛ VII. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА КОН. XIX – НАЧ. XX ВВ. (VII СЕМЕСТР)

Тема 55. Искусство модерна. Архитектура Западной Европы рубежа XIX – XX веков

Модерн, или ар-нуво, зародился на рубеже XIX–XX веков, став отражением эстетических идеалов эпохи и технического прогресса. Архитектура модерна отличается плавными линиями, асимметрией и использованием природных мотивов. Антонио Гауди в Испании создаёт уникальные здания, такие как храм Святого Семейства, совмещая традиции и новаторство.

В Брюсселе Виктор Орта проектирует интерьеры с использованием металлических конструкций и витражей, подчёркивая функциональность и эстетику. Во Франции Эктор Гимар украшает Париж входами в метро, ставшими символом модерна.

Модерн также нашёл отражение в декоративно-прикладном искусстве, включая мебель, стекло и ювелирные изделия. Этот стиль становится мостом между историческими стилями и современным искусством, оставив глубокий след в мировой культуре.

Тема 56: Архитектура США и архитектурные течения послевоенного времени

Архитектура США в послевоенный период, начиная с середины XX века, характеризуется стремлением к модернизации, функциональности и поиску новых выразительных решений. Основными направлениями стали модернизм, интернациональный стиль, а также экспериментальные течения, которые отражали как технологический прогресс, так и изменения в обществе. После Второй мировой войны США утвердились как один из ведущих архитектурных центров мира, задавая тон как в городском планировании, так и в индивидуальной застройке.

В этот период особое значение приобрела концепция рационального использования пространства и использование новых материалов, таких как бетон, сталь и стекло. Небоскрёбы Чикагской школы стали символом прогресса и урбанистической мощи США. Архитекторы, такие как Людвиг Мис ван дер Роэ, продвигали идеи минимализма и строгой геометрии в проектировании зданий, что нашло отражение в интернациональном стиле. Фрэнк Ллойд Райт внес значительный вклад в развитие органической архитектуры, акцентируя внимание на гармонии здания с окружающей средой.

Тема 57: Авангардные течения в живописи конца XIX – начала XX века. Фовизм. Кубизм в живописи и скульптуре

Конец XIX – начало XX века ознаменовался появлением авангардных течений, которые коренным образом изменили представление о живописи и скульптуре. В этот период художники стремились к радикальным экспериментам, разрушая классические каноны искусства, акцентируя внимание на субъективных чувствах и внутреннем видении мира. Фовизм и кубизм стали одними из первых направлений, которые дали толчок к развитию модернистских течений.

Фовизм, возникший на рубеже XIX–XX веков во Франции, получил своё название благодаря критикам, назвавшим художников «дикими зверями» (от французского слова *fauves*). Фовисты отвергли традиционные формы и правила в пользу интуитивного, экспрессивного подхода. Для фовизма характерны использование ярких, контрастных цветов, обобщение форм и акцент на эмоциях. Анри Матисс, Андре Дерен, Жорж Руо и другие художники этого направления стремились создать произведения, которые не копируют природу, а передавали её внутреннюю суть через цвет и форму.

Кубизм, зародившийся чуть позже, стал революционным направлением, которое изменило подход к изображению пространства и формы. Основателями кубизма считаются Пабло Пикассо и Жорж Брак, которые переосмыслили привычные методы изображения, разлагая объекты на геометрические формы и представляя их с разных точек зрения одновременно. Кубизм развивался в два основных этапа: аналитический, в котором формы объектов разбиваются на плоскости, и синтетический, характеризующийся упрощением форм и использованием коллажей.

Кубизм оказал влияние и на скульптуру. Художники, такие как Александр Архипенко и Жак Липшиц, стремились разрушить традиционные представления о трёхмерных формах, экспериментируя с пространственными структурами и новыми материалами.

Эти авангардные направления стали ключевыми в развитии искусства XX века. Фовизм подготовил почву для экспрессионизма, а кубизм — для конструктивизма, сюрреализма и абстракционизма. Работы фовистов и кубистов не только изменили представление о форме и содержании в искусстве, но и стали источником вдохновения для последующих поколений художников.

Тема 58. Искусство пуризма, футуризма и метафизической живописи

Пуризм зарождается в 1918 году как ответ на хаотичность модернизма. Основатели, Амеде Озанфан и Шарль-Эдуард Жаннере (Ле Корбюзье), стремятся создать искусство, выражающее идею упрощённой формы и функциональности. Пуризм основывается на

геометрических принципах и гармонии, что нашло отражение в монументальных панно и гобеленах, созданных по эскизам Ле Корбюзье.

Футуризм возникает в Италии в начале XX века, прославляя скорость, динамику и технологии современного мира. Умберто Боччони в своих работах, таких как «Материя», передаёт ощущение движения через повторяющиеся элементы и яркие цвета. Манифест футуризма Филиппо Томмазо Маринетти подчёркивает разрыв с прошлым и восхваление будущего.

Метафизическая живопись Джорджо де Кирико и Карло Кара использует сюрреалистические элементы для создания мистических, странных композиций. Картины, такие как «Пророк» де Кирико, передают чувство пустоты и загадочности, исследуя границы реальности и воображения. Все три направления вносят значительный вклад в эволюцию модернистского искусства.

Тема 59. Искусство дадаизма, экспрессионизма и абстракционизма

Дадаизм появляется как протест против разрушений Первой мировой войны и отвергает традиционные ценности искусства. Основатели движения, такие как Ханс Арп и Марсель Дюшан, создают радикальные произведения, включая «Фонтан», ставя под сомнение границы искусства. Дадаисты используют абсурд, случайность и провокацию как основные инструменты своего творчества.

Экспрессионизм, напротив, акцентирует внимание на эмоциональной выразительности и субъективности. Художники группы «Синий всадник», включая Василия Кандинского и Франца Марка, стремятся передать внутренние переживания через яркие цвета и смелые формы. Картины, такие как «Желтые лошади» Марка, наполнены символизмом и духовностью.

Абстракционизм, представленный Кандинским и Казимиром Малевичем, отказывается от изобразительности в пользу чистых форм и цвета. Работы, такие как «Черный квадрат» Малевича, исследуют философские и эстетические аспекты беспредметного искусства. Эти направления революционизировали искусство, заложив основы для многих авангардных течений.

Тема 60. Искусство сюрреализма и неореализма

Сюрреализм, сформировавшийся в 1920-х годах, исследует подсознание и иррациональные аспекты человеческого опыта. Андре Бретон в своём манифесте сюрреализма призывает отказаться от логики в пользу свободной ассоциации. Художники, такие как Сальвадор Дали и Рене Магритт, создают произведения, наполненные символизмом и алогизмом. Дали в своих картинах, например «Постоянство памяти», исследует темы времени и реальности.

Неореализм, зародившийся в Италии и Франции после Второй мировой войны, отражает стремление к правдивому изображению жизни. Ренато Гуттузо и Андре Фужерон создают произведения, посвящённые социальной и политической борьбе. Их картины, такие как «Расстрел патриотов» Гуттузо, передают трагедию и героизм современности.

Эти направления, несмотря на противоположность своих идеалов, исследуют глубины человеческого опыта, развивая язык искусства XX века.

Тема 61. Искусство постмодерна: кинетическое искусство, концептуальное искусство, ташизм

Постмодернизм в искусстве становится отражением глобальных изменений в культуре второй половины XX века. Кинетическое искусство, вдохновлённое футуризмом, исследует движение и динамику. Александр Колдер создаёт мобильные скульптуры, которые приходят в движение от малейшего колебания воздуха. Жан Тенгели расширяет концепцию кинетики, включая элементы саморазрушения в своих инсталляциях.

Концептуальное искусство акцентирует внимание на идее, а не на материальной форме. Художники, такие как Йозеф Кошут, исследуют взаимосвязь языка, мысли и искусства. Работы этого направления включают текстовые и визуальные элементы, ставя под сомнение традиционные границы художественного выражения.

Ташизм, или «лирическая абстракция», развивается в Европе как реакция на строгие формы геометрического абстракционизма. Работы Жана Дюбюффе и других ташистов отличаются спонтанностью и экспрессивностью мазка, что подчёркивает эмоциональный и интуитивный характер искусства.

Тема 62. Искусство боди-арта, поп-арта, оп-арта, лэнд-арта

Боди-арт использует человеческое тело как холст, исследуя вопросы идентичности и границ искусства. Ив Кляйн создаёт «антропометрии», оставляя отпечатки раскрашенных тел на холсте, что символизирует взаимодействие художника и материала.

Поп-арт, представленный Энди Уорхолом и Ричардом Гамильтоном, исследует массовую культуру, обращаясь к повседневным объектам и образам. Работы Уорхола, такие как «Банки супа Кэмпбелл», переосмысливают потребительское общество, превращая его в объект искусства.

Оп-арт, основанный на оптических иллюзиях, развивается Виктором Вазарели и Бриджит Райли. Их произведения используют геометрические фигуры и контрастные цвета для создания эффекта движения.

Лэнд-арт, например проекты Роберта Смитсона, интегрирует природный ландшафт в искусство, минимально вмешиваясь в окружающую среду. Эти направления расширяют границы традиционного искусства, исследуя новые материалы и контексты.

6.2. Планы семинарских занятий

Тема 1. Введение в искусствознание. Первобытное искусство

1. Периодизация первобытного искусства: основные этапы.
2. История открытия палеолитической пещерной живописи (пещеры Альтамира, Фон-де-Гом).
3. Магическая функция искусства первобытного человека.
4. Образ зверя и человека в искусстве палеолита: наскальная живопись и скульптура.
5. Неолитическая керамика и зарождение орнамента.
6. Основные типы мегалитической архитектуры: менгиры, дольмены, кромлехи.

Тема 2. Искусство Древнего Египта. Додинастический период. Раннее царство

1. Основные периоды египетского искусства: хронология и особенности.
2. Мифология Древнего Египта и её отражение в искусстве.
3. Иконография египетских богов.
4. Архитектура раннего царства: мастабы и погребальные комплексы.
5. Пиктография и иероглифика: палетка Нармера.
6. Канон в изобразительном искусстве Древнего Египта.

Тема 3. Искусство Древнего Царства

1. Архитектура Древнего царства: пирамиды Джосера, Снофру, комплексы в Гизе.
2. Канон в круглой и рельефной скульптуре Древнего царства.
3. Особенности монументальной живописи этого периода.
4. Символика и функциональность пирамид.
5. Роль храмового комплекса Ментухотепов в Среднем царстве.
6. Анализ портретов и статуй фараонов.

Тема 4. Искусство Среднего и Нового царства. Амарнское искусство

1. Храмовая архитектура: храм Хатшепсут и другие значимые памятники.
2. Реформы Эхнатона и их влияние на искусство (амарнский стиль).
3. Росписи дворца Ахетатона: новаторство и отказ от канона.
4. Гробница Тутанхамона: значение находок для понимания искусства эпохи.
5. Проблема реализма и жизненности в амарнском искусстве.
6. Своеобразие мелкой пластики эпохи.

Тема 5. Искусство второй половины Нового царства. Поздний период

1. Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре: особенности композиции.
2. Устройство и символизм скальных гробниц (Абу-Симбел).
3. Танисская скульптура: стилистические особенности.
4. Искусство позднего периода: Фаюмский портрет.
5. Эпоха эллинизма в Египте: изменения в художественных традициях.
6. Роль Саисской династии в возрождении традиционного искусства.

Тема 6. Искусство Месопотамии. Шумеро-аккадский период. Искусство Вавилона

1. Основные этапы развития искусства Древней Месопотамии.
2. Культовые статуэтки шумеров: материалы и стилистика.
3. Архитектура Двуречья: храмы на высоких платформах (зиккураты).
4. Расцвет глиптики: цилиндрические печати и их функции.
5. Вавилонское искусство: Стела Хаммурапи и символизм рельефов.
6. Шедевры ремесленного искусства: украшения царских гробниц Ура.

Тема 7. Искусство Ассирии

1. Ассирийская архитектура: дворцы и укрепления.
2. Рельефы Ашшурбанапала: историческая тематика и стилистика.
3. Скульптура Ассирии: статуэтки и монументальные изображения.
4. Влияние ассирийского искусства на соседние цивилизации.
5. Символика иконографии ассирийских богов и правителей.
6. Декоративное искусство и ювелирные изделия Ассирии.

Тема 8. Искусство Нового Вавилона

1. Архитектура Вавилона: «Ворота Иштар» и их декоративное оформление.
2. «Вавилонская башня»: мифы и её изображения в искусстве.
3. Дворец Навуходоносора II: планировка и декор.
4. Изразцы как элемент декоративного искусства Вавилона.
5. Роль музеев в Нововавилонской культуре: первые коллекции.
6. Искусство Урарту и Ахеменидского Ирана: сравнение художественных традиций.

Тема 9. Искусство Античной Греции. Эгейское искусство

1. Архитектура критских дворцов: особенности композиции (Кносс, Фест, Маллия).
2. Вазопись стиля «Камарес»: характерные черты.
3. Живопись Кносского дворца и саркофаг Агия Триады.
4. Микенское крепостное зодчество: архитектурные особенности (Тириф, Львиные ворота).
5. Роль пейзажей и фресок в отражении микенского мировоззрения.
6. Взаимодействие культур ахейской цивилизации и Крито-Микенского периода.

Тема 10. Искусство гомеровской Греции. Искусство периодов архаики и ранней классики

1. Роль гомеровского эпоса в развитии греческого искусства.
2. Протогеометрический и геометрический стили вазописи: развитие форм.
3. Архитектура ранней архаики: формирование храмового типа.
4. Скульптура архаики: курсы и коры как новые типы.
5. «Строгий стиль» ранней классики: характеристика и представители (Мирон).
6. Роль Поликлета в создании канона древнегреческой скульптуры.

Тема 11. Искусство высокой классики

1. Акрополь в Афинах: структура ансамбля и социальные функции.
2. Парфенон: архитектурные особенности и скульптурный декор.
3. Фидий и его вклад в искусство классики.
4. Надгробная пластика Афин: эстетика умеренности и чувств.
5. Вазопись периода высокой классики: краснофигурный стиль.
6. Идеализация человека в скульптуре и живописи классического периода.

Тема 12. Искусство Древней Греции в период поздней классики. Искусство эпохи эллинизма

1. Архитектурные достижения эпохи поздней классики (Галикарнасский мавзолей).
2. Скульптура поздней классики: Пракситель, Скопас, Лисипп.
3. Эпоха эллинизма: новые черты в скульптуре (Ника Самофракийская, Пергамский алтарь).
4. Александрия как центр эллинистического искусства.
5. Камерные тенденции в искусстве эллинизма: терракотовые статуэтки.
6. Отражение человеческих переживаний в эллинистическом портрете.

Тема 13. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков. Царский период

1. Происхождение этрусков и особенности их культуры.
2. Архитектура этрусков: храмы, усыпальницы и градостроительство.
3. Скульптура этрусков: надгробные памятники и портреты.
4. Росписи этруских гробниц: техника и сюжеты.
5. Связь этрусского искусства с римской культурой.
6. Влияние этрусских традиций на развитие архитектуры римского периода.

Тема 14. Искусство Римской Республики

1. Гражданская архитектура: мосты, акведуки, общественные здания.
2. Римский форум: функции и архитектурные особенности.
3. Изобретение бетона и его роль в строительстве.
4. Монументальная живопись: стили росписей Помпей и Геркуланума.
5. Скульптурный портрет в период республики: реализм и идеализация.
6. Социальный контекст римского искусства периода Республики.

Тема 15. Искусство Римской Империи

1. Градостроительство в эпоху Империи: Колизей и Пантеон.
2. Римский триумф: архитектурные формы (форумы, арки).
3. Исторический рельеф в скульптуре (колонна Траяна).
4. Римский портрет: эволюция от реализма к абстракции.
5. Провинциальное искусство: сочетание римских и местных традиций.
6. Фаюмский портрет: соединение римской и египетской традиций.

Тема 16. Катакомбное и раннехристианское искусство. Искусство Византии

1. Роль христианской идеологии в формировании художественных принципов.
2. Катакомбы: типология, значение, росписи.
3. Формирование базилики как типа христианского храма.
4. Эволюция христианской иконографии: символы и образы.
5. Исторические основы периодизации византийского искусства.
6. Роль Сирии, Палестины, Египта в развитии ранневизантийского искусства.

Тема 17. Искусство времени Юстиниана. Искусство иконоборческого периода

1. Роль Константинополя в культурной жизни Византии.
2. Культовая архитектура периода Юстиниана (Санта-София).
3. Монументально-декоративная живопись: мозаики Равенны.
4. Иконопись V–VII веков: техника энкаустики.
5. Книжная миниатюра ранней Византии.
6. Иконоборческий период: причины и последствия для искусства.

Тема 18. Искусство Македонского Ренессанса и династии Комнинов. Палеологовский Ренессанс

1. Понятие «Македонский Ренессанс» и его значение.
2. Архитектура крестово-купольного храма: композиция и росписи.
3. Мозаики Дафни и Хозиос Лукас: стилистические особенности.
4. Книжная миниатюра IX–XII веков: основные памятники.
5. Комниновская икона: Богоматерь Владимирская.
6. Палеологовский Ренессанс: фрески и мозаики Хоры.

Тема 19. Искусство стран Западной Европы. Дороманское искусство готов, саксов, лангобардов

1. Истоки и мировоззренческая основа западноевропейского средневекового искусства.
2. Христианская иконография раннего Средневековья.
3. Культовая архитектура: базилики, баптистерии, мавзолеи.
4. Искусство «варварских» народов: орнамент и декоративное искусство.
5. Роль городов и монастырей как центров культуры.
6. Влияние античного наследия на искусство раннего Средневековья.

Тема 20. Искусство франков в период Меровингов и Каролингской империи

1. Роль церкви в становлении культуры варварских государств.
2. Архитектура эпохи Меровингов: базилики и крипты.
3. Декоративно-прикладное искусство: особенности орнамента.
4. Книжная миниатюра Каролингской империи.
5. Возрождение античных традиций в искусстве Каролингов.
6. Орденская культура и её влияние на искусство.

Тема 21. Романское искусство Франции и Германии

1. Возникновение и значение термина «романика».
2. Архитектура романского периода: замки, монастыри, базилики.
3. Романский храм как синтез искусств: взаимодействие архитектуры, скульптуры и живописи.
4. Монументальная живопись романики: стилистические черты.
5. Скульптурный декор романских храмов.
6. Региональные особенности романского искусства Франции и Германии.

Тема 22. Романское искусство Италии, Испании и Англии

1. Архитектура романской Италии: соборы и башни (Пиза, Сан-Миниато).
2. Искусство Испании: влияние арабской культуры и стиль мудехар.
3. Романское искусство Англии: развитие церковной архитектуры.
4. Монументальная живопись романики: росписи Сан-Клементе в Тауле.
5. Скульптура Италии: рельефы Бенедетто Антелами.
6. Декоративно-прикладное искусство романского периода.

Тема 23. Искусство Готики Франции

1. Происхождение готического стиля: смысл термина и культурный контекст.
2. Конструктивные особенности готического храма: аркбутаны, контрфорсы, нервюрные своды.
3. Скульптура готики: круглая и рельефная пластика.
4. Витраж как ведущий вид монументального искусства.
5. Тематика и символика готической живописи.
6. Роль города в развитии готического искусства.

Тема 24. Искусство Готики Германии

1. Характеристика германской готики: особенности однобашенных храмов.
2. Кирпичная готика: архитектурные примеры.
3. Скульптурный декор: рельефы «Страстей Христовых».
4. Витражное искусство Германии: тематика и техника.
5. Кельнский собор: композиционные и декоративные особенности.
6. Роль германской готики в общеевропейском контексте.

Тема 25. Искусство Готики Англии

1. Особенности английской готики: этапы и стилистика.
2. Архитектура готики: Солсберийский и Кентерберийский соборы.
3. Готическая скульптура: специфика англосаксонской традиции.
4. Книжная миниатюра: «Псалтырь королевы Марии».
5. Групповой портрет в английской готике.
6. Влияние готики на дальнейшее развитие английской архитектуры.

Тема 26. Искусство Готики Испании

1. Стиль «мудехар» и его влияние на архитектуру Испании.
2. Основные готические соборы Испании: Толедо, Севилья, Сант-Яго-де-Компостела.
3. Декоративные элементы испанской готики: орнамент и скульптура.
4. Реконкиста и её влияние на формирование испанского искусства.
5. Каталонская школа живописи: основные черты и примеры.
6. Дворец Алькасар в Сеговии: особенности архитектуры.

Тема 27. Искусство Готики Италии. Искусство Возрождения. Эстетика гуманизма

1. Особенности итальянской готики: переход к Возрождению.
2. Истоки гуманизма в итальянской культуре.
3. Взаимосвязь науки, философии и искусства Возрождения.
4. Античное наследие и его значение для художников.
5. Формирование реалистического метода в изобразительном искусстве.
6. Периодизация и основные принципы эпохи Возрождения.

Тема 28. Проторенессансное искусство Италии

1. Формирование социальных и культурных условий Проторенессанса.
2. Искусство Флоренции: вклад Джотто в развитие живописи.
3. Скульптура Проторенессанса: Никколо и Джованни Пизано.
4. Сиенская школа: особенности творчества Дуччо и Симоне Мартини.
5. Теоретическое обоснование нового искусства: трактаты Альберти и Гиберти.
6. Влияние Проторенессанса на развитие итальянского искусства.

Тема 29. Искусство Раннего Возрождения

1. Архитектура Раннего Возрождения: творчество Филиппо Брунеллески.
2. Скульптура Донателло: новые пластические принципы.
3. Живопись Флоренции XV века: Мазаччо и развитие перспективы.
4. Экспериментаторы раннего Возрождения: Уччелло, Кастаньо.
5. Сиенская и Умбрийская школы: основные художники и их вклад.
6. Итальянский колоризм: творчество Джованни Беллини.

Тема 30. Искусство Высокого Возрождения

1. Роль Рима как центра культуры эпохи Высокого Возрождения.
2. Леонардо да Винчи: основные произведения и вклад в искусство.
3. Творчество Рафаэля Санти: гармония и гуманизм.
4. Скульптура и архитектура Микеланджело: трагизм и величие.
5. Влияние Микеланджело и Рафаэля на развитие искусства.
6. Ансамблевое мышление в искусстве Высокого Возрождения.

Тема 31. Искусство Позднего Возрождения

1. Экономический и политический кризис в Италии XVI века.
2. Венецианская школа: творчество Джорджоне и Тициана.
3. Маньеризм: его истоки и основные черты.
4. Архитектура Позднего Возрождения: А. Палладио.
5. Развитие жанров портрета и пейзажа в искусстве.
6. Роль Позднего Возрождения в подготовке барокко.

Тема 32. Искусство Возрождения Испании

1. Развитие архитектуры: влияние итальянского Возрождения.
2. Скульптура Алонсо Берругете и её выразительность.
3. Живопись Эль Греко: драматизм и символика.
4. Роль испанской культуры в общеевропейском контексте.
5. Национальные черты испанского Возрождения.
6. Влияние религиозных традиций на искусство.

Тема 33. Искусство Возрождения Нидерландов

1. Формирование бюргерской культуры и её отражение в искусстве.
2. Ян ван Эйк: символизм и реализм.
3. Зарождение портрета и бытового жанра в нидерландской живописи.
4. Демократические тенденции в творчестве Брейгеля.
5. Образ природы в нидерландском искусстве.
6. Реализм и фантастика в творчестве И. Босха.

Тема 34. Искусство Возрождения Германии

1. Альбрехт Дюрер: связь с итальянским искусством и национальные черты.
2. Графика и живопись Дюрера: основные произведения.
3. Маттиас Грюневальд: эмоциональность и драматизм.
4. Влияние Реформации на развитие немецкого искусства.

5. Творчество Л. Кранаха и Г. Гольбейна.
6. Социальная тематика в немецкой живописи.

Тема 35. Искусство Возрождения Франции

1. Формирование централизованного государства и его роль в искусстве.
2. Французская миниатюра XV века: Жан Фуке.
3. Архитектура эпохи Возрождения: замки и дворцы.
4. Французский портрет XVI века: национальные особенности.
5. Школа Фонтенбло: влияние итальянского Возрождения.
6. Скульптура Ж. Гужона: синтез ренессансных и готических традиций.

Тема 36. Искусство Возрождения Англии, Венгрии, Чехии, Словакии

1. Английская архитектура эпохи Возрождения: Уоллатон Холл и другие примеры.
2. Миниатюрная живопись Англии: Исаак Оливер и Николас Хиллиард.
3. Ренессанс в Чехии и Словакии: основные мастера и произведения.
4. Роль замка Вавель в развитии польского Возрождения.
5. Гравюра и декоративно-прикладное искусство Центральной Европы.
6. Влияние итальянского Возрождения на искусство региона.

Тема 37. Сложение национальных школ в Западной Европе. Искусство Италии XVII века. Барокко

1. Барокко как стиль: его характерные черты и особенности.
2. Архитектурные достижения Карло Мадерны и Франческо Борромини.
3. Скульптура Джованни Лоренцо Бернини: реализм и экспрессия.
4. Живопись болонской школы: Аннибале Карраччи и последователи.
5. Караваджизм: влияние Караваджо на европейскую живопись.
6. Монументальная живопись Пьетро да Кортоня и Андреа Поццо.

Тема 38. Искусство Испании XVII века

1. Золотой век испанского искусства: исторический контекст.
2. Эль Греко: трагизм и мистицизм в живописи.
3. Реализм Диего Веласкеса: портреты, бытовой жанр и мифология.
4. Франсиско Сурбаран: сочетание мистики и реализма.
5. Натюрморты и их развитие в искусстве Испании.
6. Влияние испанских художников на европейское искусство.

Тема 39. Искусство Фландрии XVII века

1. Барокко в Фландрии: основные направления.
2. Питер Пауль Рубенс: стиль, темы, композиция.
3. Антонис ван Дейк: портретная живопись и её влияние на Европу.
4. Жанровая живопись: Адриан Браувер и Давид Тенирс.
5. Фламандский натюрморт: творчество Франса Снейдерса.
6. Роль аристократической культуры в развитии искусства Фландрии.

Тема 40. Искусство Голландии XVII века

1. Экономический и культурный расцвет Голландии: исторический фон.
2. Франс Хальс: развитие портретного жанра.
3. Бытовой жанр в голландской живописи: Терборх, де Хоо, Вермеер.
4. Пейзажная живопись: Я. ван Гойен, Рейсдал, Хоббема.
5. Голландский натюрморт: виды и художественные особенности.
6. Рембрандт ван Рейн: вершина реализма в живописи.

Тема 41. Искусство Франции первой половины XVII века. Классицизм

1. Возникновение классицизма: философские основы.
2. Никола Пуссен: исторические и мифологические картины.
3. Классицистический пейзаж: Клод Лоррен.
4. Реалистическое направление: творчество братьев Ленен.
5. Жанровая живопись Жоржа де Латура: свет и композиция.
6. Связь эстетики классицизма с общественными идеалами Франции.

Тема 42. Искусство Франции второй половины XVII века

1. Архитектура классицизма: ансамбль Версаля.
2. Академия живописи и её влияние на искусство.
3. Портретная живопись: Хиасент Риго и Никола Ларжильер.
4. Шарль Лебрен: монументально-декоративное искусство.
5. Скульптура французского классицизма: Жирардон, Кузевокс, Пюже.
6. Декоративно-прикладное искусство: мастерство Андре-Шарля Булля.

Тема 43. Искусство Западной Европы XVIII века. Искусство Франции XVIII века. Рококо

1. Рококо: истоки и характерные черты стиля.
2. Галантные сцены Антуана Ватто.
3. Франсуа Буше и Оноре Фрагонар: эволюция стиля рококо.
4. Натюрморты Жана-Батиста Симеона Шардена.
5. Архитектура и садово-парковые ансамбли эпохи рококо.
6. Роль французского искусства XVIII века в общеевропейском контексте.

Тема 44. Искусство Италии XVIII века

1. Экономический и политический упадок Италии XVIII века.
2. Архитектура барокко: Испанская лестница и фонтан Треви.
3. Живопись Джованни Баттиста Тьеполо: монументальные росписи.
4. Ведута: творчество Каналетто и Беллотто.
5. Пространственные фантазии Джованни Баттиста Пиранези.
6. Значение итальянского колоризма для европейской живописи.

Тема 45. Искусство Англии XVII–XVIII веков

1. Революция 1640 года и её влияние на искусство Англии.
2. Уильям Хогарт: сатира и общественная критика в графике и живописи.
3. Портретная живопись: Рейнольдс, Гейнсборо, Лоуренс.
4. Теория и практика классицизма в архитектуре XVIII века.
5. Дворцово-парковые ансамбли английского классицизма.
6. Английское палладианство: творчество Роберта Адама.

Тема 46. Искусство Германии XVII – первой половины XVIII века

1. Барокко в архитектуре Германии: Бальтазар Нейман и ансамбль Резиденции.
2. Скульптура Андреаса Шлютера: пластика немецкого барокко.
3. Развитие монументально-декоративной живописи.
4. Портретная живопись: реализм Антона Графа.
5. Роль классицизма в архитектуре XVIII века.
6. Влияние Винкельмана на искусство Германии.

Тема 47. Искусство Чехии, Словакии, Венгрии, Польши XVII–XVIII веков

1. Барочная архитектура Чехии: церковь св. Микулаша.

2. Скульптура Центральной Европы: Матиас Бернхард Браун.
3. Росписи замков и церквей: декоративное искусство региона.
4. Польская монументальная пластика XVII–XVIII веков.
5. Костелы и их роль в польской культуре.
6. Влияние итальянских мастеров на искусство Восточной Европы.

Тема 48. Искусство Франции конца XVIII – начала XIX века

1. Великая французская революция и её отражение в искусстве.
2. Жак Луи Давид: неоклассицизм и политическая живопись.
3. Батальная живопись периода Империи.
4. Романтические мотивы в искусстве конца XVIII века.
5. Роль античного наследия в формировании стиля.
6. Наполеоновская эстетика: архитектура, живопись, скульптура.

Тема 49. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века

1. Социально-экономические перемены в Испании XVIII века.
2. Франсиско Гойя: реализм и символизм.
3. Антиклерикальная тематика в произведениях Гойи.
4. Политическая сатира в графике: офорты серии «Капричос».
5. Исторические картины Гойи: «2 мая» и «3 мая 1808 года».
6. Роль Гойи в развитии европейского романтизма.

Тема 50. Романтизм Англии XIX века

1. Развитие пейзажа: Джон Констебл и Уильям Тернер.
2. Викторианская эпоха и её влияние на искусство.
3. Неоготика в архитектуре Англии.
4. Прерафаэлиты: Россетти, Миллес, Уильям Моррис.
5. Уильям Блейк: символизм и мистицизм.
6. Романтические мотивы в скульптуре и декоративном искусстве.

Тема 51. Романтизм Германии XIX века

1. Политическая раздробленность Германии и её отражение в искусстве.
2. Романтический пейзаж: Каспар Давид Фридрих.
3. Назарейская школа: Овербек, Корнелиус.
4. Развитие Дюссельдорфской школы живописи.
5. Социальная тематика в творчестве немецких реалистов.
6. Классицизм в немецкой скульптуре: Раух и другие мастера.

Тема 52. Реализм Франции XIX века

1. Социальная тематика в жанровой живописи.
2. Карикатура: Оноре Домье и графика реализма.
3. Жан-Франсуа Милле: идеализация крестьянского труда.
4. Гюстав Курбе: бытовой жанр и аллегория.
5. Барбизонская школа: Теодор Руссо и Жан-Батист Коро.
6. Влияние реализма на европейскую живопись.

Тема 53. Искусство импрессионизма

1. Истоки и формирование импрессионизма: творчество Эдуарда Мане.
2. Пейзаж как центральный жанр: Клод Моне и Огюст Ренуар.
3. Бытовые сцены в живописи Эдгара Дега.
4. Свет и цвет в системе импрессионизма.
5. Городской пейзаж в работах Камиля Писсарро.

6. Роль импрессионизма в становлении модернизма.

Тема 54. Искусство постимпрессионизма

1. Развитие идей импрессионизма в работах Поля Сезанна.
2. Субъективизм Винсента ван Гога: цвет и экспрессия.
3. Концепция «синтетического искусства» Поля Гогена.
4. Социальная сатира и гротеск в работах Тулуз-Лотрека.
5. Неоимпрессионизм: Жорж Сёра и дивизионизм.
6. Влияние постимпрессионизма на модернистские направления.

Тема 55. Авангардные течения в живописи конца XIX – начала XX века. Фовизм. Кубизм в живописи и скульптуре

1. Фовизм: основные черты и художники направления.
2. Творчество Анри Матисса: экспрессия цвета и композиции.
3. Реалистический подход в творчестве Альбера Марке.
4. Кубизм: формирование направления, основные идеи.
5. Работы Пабло Пикассо и Жоржа Брака: геометризация форм.
6. Влияние кубизма на европейскую скульптуру и живопись.

Тема 56. Архитектура США и архитектурные течения послевоенного времени Послевоенный модернизм: основные принципы интернационального стиля.

1. Людвиг Мис ван дер Роэ: вклад в развитие минимализма и урбанистической архитектуры.
2. Органическая архитектура: концепции Фрэнка Ллойда Райта и их влияние на американское строительство.
3. Чикагская школа архитектуры: небоскребы как символы технологического прогресса.
4. Инновации в материалах и формах: роль стекла, бетона и стали в изменении городского ландшафта.

Тема 57. Авангардные течения в живописи конца XIX – начала XX века. Фовизм. Кубизм в живописи и в скульптуре

1. Фовизм как первое направление модернизма: яркость палитры и эмоциональная экспрессия.
2. Анри Матисс и Андре Дерен: ключевые фигуры фовизма и их произведения.
3. Переход от фовизма к кубизму: новые подходы к пространству и форме.
4. Аналитический кубизм: разложение формы и многогранное восприятие объектов (Пабло Пикассо, Жорж Брак).
5. Синтетический кубизм: использование коллажей и упрощение форм.
6. Кубизм в скульптуре: эксперименты Александра Архипенко и Жака Липшица.
7. Влияние фовизма и кубизма на дальнейшее развитие искусства: переход к абстракционизму и сюрреализму.

Тема 58. Искусство пуризма, футуризма, метафизической живописи

1. Пуризм: манифесты и идеи Амеде Озанфана и Ле Корбюзье.
2. Связь пуризма с архитектурой и монументальным искусством.
3. Футуризм: стремление к передаче движения и скорости.
4. Умберто Боччони и Джакомо Балла: ключевые произведения.
5. Метафизическая живопись Джорджо де Кирико: философские идеи.
6. Влияние метафизической живописи на сюрреализм.

Тема 59. Искусство дадаизма, экспрессионизма, абстракционизма

1. Дадаизм: программные манифесты и ключевые художники.
2. Экспрессионизм: общественно-политический контекст.
3. Группа «Голубой всадник»: Кандинский, Франц Марк.
4. Ташизм: концепция «живописи действия» и цветовые эксперименты.
5. Абстракционизм: Василий Кандинский и формирование «беспредметного искусства».
6. Роль супрематизма Казимира Малевича в развитии абстракционизма.

Тема 60. Искусство сюрреализма, неореализма

1. Андре Бретон и его манифест сюрреализма.
2. Философские и психологические основы сюрреализма.
3. Творчество Сальвадора Дали: ирреальность и метафоры.
4. Неореализм: социальный акцент в произведениях художников.
5. Французская группа неореалистов: Фужерон и Таслицкий.
6. Итальянский неореализм: Ренато Гуттузо и его вклад в искусство.

Тема 61. Искусство постмодерна: кинетическое искусство, концептуальное искусство, ташизм

1. Кинетическое искусство: Наум Габо и развитие концепции движения.
2. Александр Колдер: мобильные конструкции и пространственные эксперименты.
3. Видео-арт: истоки и развитие под влиянием Нам Чжун Пайка.
4. Концептуальное искусство: связь идеи и художественной формы.
5. Ташизм как лирическая абстракция: представители и особенности.
6. Влияние технологий на искусство постмодерна.

Тема 62. Искусство боди-арта, поп-арта, оп-арта, лэнд-арта

1. Боди-арт: Ив Кляйн и начало использования тела в искусстве.
2. Поп-арт: массовая культура и произведения Ричарда Гамильтона.
3. Оп-арт: игра с восприятием пространства и света.
4. Виктор Вазарели и развитие оптического искусства.
5. Лэнд-арт: взаимодействие искусства и природной среды.
6. Творчество Роберта Смитсона и английских мастеров лэнд-арта.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «История зарубежного искусства» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к семинарским занятиям, а также

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к зачету.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение в искусствоведение. Первобытное искусство

1. Виды и жанры изобразительного искусства.
2. Проблема генезиса искусства. Магический характер первобытного искусства.
3. Теории происхождения живописи.
4. Мегалитические сооружения.
5. Палеолитическая скульптура.

Термины: жанры, стили, менгиры, дольмены, кромлехи.

Выполнить:

1. Таблицу: «Культурно-художественный синкретизм первобытного общества».
2. Сообщение: «Искусство и религиозные верования первобытного общества».
3. Таблицу основных элементов первобытного орнамента.

Литература: [1; 2; 3; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20]

Тема 2. Искусство Древнего Египта. Додинастический период. Раннее Царство

1. Периодизация. Общая характеристика.
2. Время I и II культур.
3. Скульптура I и II династий.
4. Расписные сосуды и росписи.
5. Работа с мультимедийным пособием.

Термины: мастаба, плита Нармера, канон, палетка, плита коршунов.

Выполнить:

1. Мифологическую таблицу богов Древнего Египта: «Искусство – путь к вечности».
2. Таблицу: «Канон в искусстве».

Литература: [3; 5; 6; 7; 9; 11; 19; 20]

Тема 3. Искусство Древнего Царства

1. Этапы развития пирамид.
2. Портретная скульптура.
3. Рельефы и росписи.
4. Канон в живописи Древнего Царства.
5. Развитие художественного ремесла.

Термины: пирамиды, храмы, гипостиль, колонны, капители, скальная архитектура.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ пирамид I–V династий.
2. Составление иконографического канона в скульптуре.

Литература: [3; 5; 6; 7; 9; 11; 19; 20]

Тема 4. Искусство Среднего Царства и первой половины Нового Царства

1. Храмовая архитектура Среднего Царства.
2. Скульптура и живопись Среднего Царства.
3. Архитектура храмов (Карнакский и Луксорский комплексы в Фивах).

4. Особенности заупокойного храма Хатшепсут (XV век до н.э.).
Термины: гипостиль, перистиль, святилище.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ храмов Ментухотепов и царицы Хатшепсут.
2. Определение отличий Карнакского и Луксорского храмов.

Литература: [1; 2; 3; 5; 6; 7; 11; 18; 19; 20]

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА АНТИЧНОГО МИРА И ВИЗАНТИИ (II СЕМЕСТР)

Тема 9. Искусство Античной Греции. Эгейское искусство

1. Эгейское искусство (III–II тыс. до н.э.). История открытий: Генрих Шлиман, Артур Эванс.
2. Архитектура Крита. Кносский дворец.
3. Фрески Кносского дворца.
4. Керамика. Геометрический стиль. Дипилонские вазы.
5. Архитектура Микен и Тиринфа. Гробницы ахейских царей.
6. Декоративно-прикладное искусство.
7. Понятие «античный мир». Мифологические представления древних греков.
8. Скульптура.

Термины: мегарон, камарес, рельеф, асимметрия.

Выполнить:

1. Таблицу: «Сравнительная характеристика архитектуры Крита и Микен».
2. Орнаментальную зарисовку керамики Крита.
3. Таблицу богов Древней Греции.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 10. Искусство гомеровской Греции. Искусство периодов архаики и ранней классики

1. Характеристика периода.
2. Архитектура. Новый тип храма – периптер. Ордерная система.
3. Скульптура. Курсы и коры. Развитие реалистических тенденций.
4. Расцвет монументальной пластики.

Термины: ордер, наос, опистодом, целла, стилобат, антаблемент, архитрав, капитель.

Выполнить:

1. Эскиз дорического и ионического ордеров.
2. Схемы типов храмов.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 11. Искусство высокой классики

1. Архитектура Афинского Акрополя.
2. Скульптура Афинского Акрополя. Творчество Фидия, Мирона, Поликлета.
3. Термины: храмы, рельеф, фронтоны, тимпан.

Выполнить:

1. Таблицу типов керамических сосудов.
2. Схему Афинского Акрополя.
3. Эссе: «Образ олимпийца Древней Греции».

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 12. Искусство поздней классики. Искусство эпохи Эллинизма

1. Характерные особенности эллинистического периода.
2. Поздняя классика. Произведения скульпторов Скопаса, Праксителя, Лисиппа, Леохара.
3. Живопись времени Александра. Художественные школы: александрийская, пергамская, родосская.
4. Творчество Апеллеса, Протогена, Филоксена, Антифила.
5. Вазовая роспись.

Термины: алтарь, мавзолей, квадрига, маяк.

Выполнить:

1. Сравнение фризов Парфенона и Пергамского алтаря.
2. Таблицу: «Древнегреческая скульптура».
3. Эскизы живописи фракийского склепа.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 13. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков (царский период)

1. Погребения этрусков, их сходство с египетскими и крито-микенскими гробницами.
2. Росписи гробниц.
3. Городские дома.
4. Скульптура.
5. Прикладное искусство.

Термины: каноны, кремация, некрополь, буккеро, саркофаг.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ этрусских и греческих храмов.
2. Сравнительный анализ мастерских в Тарквиниях, Вейях, Клузиуме.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 14. Искусство Римской Республики

1. Архитектура Римской республики. Градостроительство.
2. Характеристика периода. Особенности римской архитектуры: Аппиева дорога, храмы, гробницы.
3. Применение бетона. Рост градостроительства.
4. Форум Романум.
5. Скульптурный портрет.

Термины: форум, курия, табуларий, базилика, таберны, боариум, олиториум.

Выполнить:

1. Эскизы четырех стилей помпейской живописи.
2. Составление канона республиканского портрета.
3. Эскизы римских ордоров.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 15. Искусство Римской империи

1. Основные типы сооружений: дворцы, виллы, инсулы, триумфальные арки, термы, театры, цирки, мемориальные сооружения, храмы, рынки, курии, здания Сената, форумы.
2. Статуи императоров.
3. Архитектура. Зрелищные сооружения: Колизей.
4. Роль арки и свода в римской архитектуре. Арка Тита.
5. Жилые дома эпохи империи.
6. Росписи виллы Мистерий.
7. Империя II века н.э.: Форум Траяна, Пантеон, термы Каракаллы, Диоклетиана. Развитие римского портрета.

Термины: риторика, хиазм, термы, акведуки, виадуки, вилла.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ архитектуры Римской республики и Римской империи.
2. Анализ рельефа Алтаря мира в Риме.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 16. Катакомбное и раннехристианское искусство. Искусство Византии

1. Разделение Римской империи на Восточную и Западную части. Роль Константинополя.
2. Христианство – государственная религия.
3. Христианское искусство Рима до 313 г.: катакомбы, саркофаги, статуи.
4. Архитектура. Ранневизантийские храмы. Храм Святой Софии.
5. Живопись. Формирование иконографии Священного Писания.
6. Раннехристианская мозаика. Мозаики Равенны.

Термины: катакомбы, мученики, кубикула, Добрый Пастырь, саркофаг, библейские сюжеты.

Выполнить:

1. Таблицу символов раннехристианского искусства.
2. Реферат: «Цвет и символ в раннехристианском искусстве».

Литература: [1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 11; 18; 15; 16; 17; 19; 20]

Тема 17. Искусство времени Юстиниана. Искусство иконоборческого периода

1. Периодизация истории искусства Византии.
2. Архитектура. Происхождение крестово-купольного храма. Храмы типа вписанного креста и храмы на четырех колоннах.
3. Столичная школа и архитектура провинции.
4. Специфика византийской иконографии.
5. Формирование системы декорации крестово-купольного храма.
6. Символика важнейших частей храма.
7. Мозаика и ее возможности.
8. Книжная миниатюра. Придворные и монастырские мастерские.
9. Искусство периода иконоборчества VIII–IX вв.
10. Формы монументальной живописи: мозаики, фрески.
11. Развитие книжной миниатюры и иконописи в этот период.
12. Развитие прикладного искусства.

Термины: базилика, атриум, апсида, нартекс, неф, трансепт, портик, мозаика, книжная миниатюра, каллиграфия, инкрустация, фибула, икона.

Выполнить:

1. Структурную схему базилики.
2. Таблицу канона оформления внутреннего пространства базилики.
3. Эскиз орнамента в иконоборческий период.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 18. Искусство Македонского Ренессанса и династии Комнинов.

Палеологовский Ренессанс

1. Архитектура. Храмы типа вписанного креста и храмы на четырех колоннах.
2. Столичная школа и архитектура провинции.
3. Символика важнейших частей храма.
4. Возможности мозаики.
5. Книжная миниатюра придворных и монастырских мастерских.
6. Развитие культового зодчества (перестройка церкви Кахрие Джами).
7. Монументальная живопись XIII–XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции.
8. Мозаики и фрески палеологовской живописи.
9. Иконопись XIII–XV вв. (икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы).
10. Книжная миниатюра палеологовского ренессанса.

Термины: монастыри, хоры, иконы, энкаустика.

Выполнить:

1. Иконографический канон строгой иерархии расположения изображений в храме.
2. Реферат: «Значение Византийского искусства в развитии художественной культуры Европы».

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (III СЕМЕСТР)

Тема 19. Искусство стран Западной Европы. Дороманское искусство готов, саксов, лангобардов.

1. Христианская иконография (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика).
2. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзоль).
3. Монументальная живопись раннего средневековья.

Термины: варвары, вандалы, гунны, остготы, вестготы, англосаксы, кельты, ирландская миниатюра, вотивная корона.

Выполнить:

1. Словарь архитектурных терминов.
2. Таблицу культовой архитектуры.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 20. Искусство Франков в период Меровингов и Каролингской империи. Королевство франков.

1. Типы архитектурных сооружений: замки-донжоны, монастыри, храмы, рядовые жилища.
2. Градостроительство.
3. Каролингский ренессанс: причины, ориентация на раннехристианский Рим.
4. Архитектура: новые черты в базилике (усложнение плана и архитектурной композиции).
5. Монастырские комплексы регулярной планировки. Центрические здания и их образцы. Хор и вестверк, зарождение обхода, многобашенность. Церковь аббатства Сен-Рикье.
6. Каролингская живопись и книжная миниатюра.
7. Миниатюры Венского коронационного Евангелия. Античные и варварские мотивы, византийские влияния, возникновение новых типов декора.

Термины: конунги, майордомы, графы, вотивная корона, псалтырь, сакраментарий.

Выполнить:

1. Таблицу рукописей.
2. Реферат: «Сравнительный анализ искусства остготов, вестготов, франков, англосаксов».

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 21. Романское искусство Франции, Германии

1. Национальные особенности романской архитектуры.
2. Романская архитектурная система как первая зрелая стилистическая система западноевропейской архитектуры.
3. Романская архитектура Франции.
4. Развитие монументальной живописи. Художественные школы.
5. Развитие книжной миниатюры.
6. Скульптурные мастерские: тулузская, бургундская.
7. Романская архитектура Германии.
8. Имперские соборы Рейна, их планировочные принципы, система сводов и декор (соборы Шпейера и Майнца).
9. Национальные особенности немецкой романской скульптуры.

Термины: монастыри, замки, донжон, мозаики, инициал, часослов.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ архитектуры Франции и Германии.
2. Сравнительный анализ скульптуры Франции и Германии.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 22. Романское искусство Италии, Испании, Англии

1. Основные национальные школы.
2. Романская архитектура Италии. Соборные комплексы в Парме и в Пизе.
3. Итальянская скульптура романской эпохи. Скульптуры Пармского баптистерия.
4. Крепостной характер архитектуры Испании.
5. Фрески Каталонии.
6. Основные черты английского зодчества романского периода.
7. Развитие английской книжной миниатюры.

Термины: своды, тромпы, баптистерий.

Выполнить:

1. Схему романской конструкции церкви.
2. Таблицу архитектурных школ Франции, Англии, Германии.
3. Таблицу сравнительного анализа романской скульптуры Франции, Англии, Германии.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 23. Искусство Готики Франции

1. Периодизация. Истоки готического стиля.
2. Происхождение и условность термина.
3. Искусство Франции. Архитектура и скульптура как ведущие виды искусства. Аббатство Сен-Дени — колыбель готического стиля. Деятельность аббата Сугерия. Соборы: Парижской Богоматери, в Лане, Шартрский, Реймский, Амьенский, Сен-Шапель.
4. Особенности скульптурной декорации храма, иконография готического фасада.
5. Французский витраж.
6. Развитие книжной миниатюры. Псалтырь Людовика Святого.

Термины: контрфорс, аркбутан, крабы, фиалы, своды, нервюры.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ каркасной системы романских и готических соборов.
2. Сравнительный анализ скульптуры соборов Франции.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 24. Искусство Готики Германии

1. Характерные черты немецких соборов в Кельне, Наумбурге, Фрейбурге.
2. Скульптурный декор. Характерные черты и иконографические особенности.
3. Новые виды и жанры: скульптурно-живописный алтарь, рождение станковой картины.
4. Изменение способов передачи трехмерного пространства в миниатюре.
5. Термины: витраж, собор, апсида, аркада, нервюры, розетки.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ скульптуры соборов Германии.
2. Сравнительный анализ готической архитектуры Франции и Германии.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 25. Искусство Готики Англии

1. Искусство Англии. Особенности английской готики. Собор в Линкольне.
2. «Ланцетовидный» и «украшенный» стиль в готике Англии. Кентерберийский собор, собор Вестминстерского аббатства в Лондоне.
3. Декоративность готической скульптуры Англии.
4. Кентерберийская и винчестерская школы книжной миниатюры. Псалтырь королевы Марии.
5. Роль английской перпендикулярной готики в сложении позднеготического стиля.

Термины: стили: ланцетовидный, украшенный, перпендикулярный, тюдоровский.

Выполнить:

1. Таблицу сравнительного анализа архитектуры соборов Англии.
2. Сравнительный анализ скульптуры соборов Англии.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 26. Искусство Готики Испании

1. Стиль «мудехар» в испанской архитектуре.
2. Декор в зодчестве Испании. Влияние арабов.
3. Испанские ретабло.

Термины: ратуша, ретабло, мудехар, реконкиста.

Выполнить:

1. Таблицу сравнительного анализа архитектуры соборов Испании.
2. Сравнительный анализ скульптуры соборов Испании.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)

Тема 27. Искусство Готики Италии. Искусство Возрождения. Эстетика гуманизма

1. Искусство Италии. Особенности понимания стиля.
2. Светская архитектура и проблема общественного здания: Миланский собор, Дворец дождей, церковь Санта-Кроче.
3. «Встреча» проторенессанса и готики в Италии.

Термины: мрамор, стрельчатые арки, «розы», дворец дождей.

Выполнить:

1. Таблицу сравнительного анализа архитектуры соборов Италии.
2. Сравнительный анализ монументальной росписи соборов Италии.

Литература: [2; 3; 6; 7; 8; 11; 18; 19; 20]

Тема 28. Проторенессансное искусство Италии

1. Культурно-исторические события возникновения движения «Возрождения».
2. Гуманизм искусства Возрождения.
3. Представители флорентийской школы: вклад Джотто ди Бондоне в развитие итальянской живописи (фрески Капеллы Скровенья в Падуе).
4. Представители сиенской школы: Дуччо ди Буонисенья, Амброджо Лоренцетти, Симоне Мартини (фрески Капеллы Сан-Мартино в Ассизи, Палаццо Публико).
5. Скульптуры Никколо и Джованни Пизано: рельефы проповеднических кафедр в пизанском баптистерии и церкви Сант-Андреа в Пистойе.

Термины: гуманизм, дученто, треченто, фреска, флорентийская школа, сиенская школа.

Выполнить:

1. Анализ произведений Джотто, Дуччо, Мартини, Лоренцетти.
2. Литература: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 29. Искусство Раннего Возрождения

1. Ведущая роль Флоренции в художественной жизни XV столетия.

2. Архитектура Филиппо Брунеллески и ее особенности.
3. Значение архитектуры раннего Возрождения для последующего развития зодчества в Италии.
4. Скульптура раннего Возрождения.
5. Творчество Мазаччо и начало Возрождения в итальянской живописи.
6. Умбрийская школа: живопись Пьеро делла Франческа и ее значение для искусства XV века.
7. Падуанская школа: творчество Андреа Мантеньи.
8. Венецианская школа и ее особенности.
9. Особенности флорентийской живописи последней трети XV века. Влияние философии неоплатонизма. «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли.

Термины: кватроченто, палаццо, перспектива, фра, умбрийская школа, падуанская школа, венецианская школа.

Выполнить:

1. Хронологическую таблицу художественных школ живописи Италии.
2. Реферат «Особенности архитектуры раннего Возрождения».

Литература: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 30. Искусство Высокого Возрождения

1. Основные признаки стиля Высокого Возрождения. Папский Рим как ведущий художественный центр.
2. Архитектура Высокого Возрождения.
3. Леонардо да Винчи: личность художника, его произведения.
4. Рафаэль: умбрийские и флорентийские традиции в его творчестве.
5. Творчество Микеланджело: особенности архитектуры, живописи, скульптуры.

Термины: чинквеченто, сфумато, пьета.

Выполнить:

1. Анализ произведений Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело.

Литература: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 31. Искусство Позднего Возрождения

1. Особенности социально-экономического и политического развития европейских стран XVI века.
2. Проблема стиля в итальянском искусстве Позднего Возрождения: классические традиции и антиклассические тенденции.
3. Маньеризм, его идейные основы и художественные особенности.
4. Архитектура Позднего Возрождения в Риме и Центральной Италии.
5. Венецианская архитектура Позднего Возрождения.
6. Живопись флорентийского маньеризма.
7. Живопись Пармы: творчество Корреджо.
8. Венецианская школа живописи в период Позднего Возрождения. Паоло Веронезе и вкусы патрицианской Венеции.

Термины: маньеризм, децентрализирующая композиция.

Выполнить:

1. Анализ произведений Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто.

Литература: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 32. Искусство Возрождения Испании

1. Основные черты в архитектуре Испании.
2. Развитие скульптуры: Алонсо Берругете.
3. Влияние итальянского Возрождения на испанскую живопись.
4. Маньеризм Хуана Хуанеса.
5. Распространение портретного жанра: Алонсо Коэльо.
6. Искусство Эль Греко: византийская выучка, новые тенденции в искусстве, символично-сакральный смысл произведений.

Термины: маньеризм, экзальтированность.

Выполнить:

1. Анализ произведений Эль Греко.
2. Анализ архитектуры Испании.

Литература: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 33. Искусство Возрождения Нидерландов

1. Периодизация искусства Северного Возрождения. Национальная специфика художественной культуры в странах Европы.
2. Возрождение в Нидерландах: взаимодействие национальных традиций и ренессансного опыта Италии.
3. Живопись Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Охотники на снегу», «Слепые».

Термины: мистицизм, символизм, аллегоризм, алтарь.

Выполнить:

1. Анализ произведений братьев ван Эйков, Гуго ван дер Гуса, Мемлинга, Босха, Брейгеля.

Литература: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 34. Искусство Возрождения Германии

1. Возрождение в Германии: особенности и ключевые художники.
2. Альбрехт Дюрер: гравюры, автопортреты, программное произведение «Четыре апостола».
3. «Изенгеймский алтарь» Грюневальда.
4. Портреты Ганса Гольбейна Младшего.
5. Кратковременность немецкого Возрождения.

Термины: гравюра, алтарь.

Выполнить:

1. Анализ произведений Альбрехта Дюрера.

Литература: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 35. Искусство Возрождения Франции

2. Возрождение во Франции: основные этапы и национальные особенности.
3. Специфика французского гуманизма, его проявления в философии и искусстве.
4. Придворный характер культуры и искусства французского Возрождения.
5. Французские замки: от средневековья к Возрождению.
6. Школа Фонтенбло и её значение для изобразительного искусства.

7. Скульптура Жана Гужона и Жермена Пилона.
Термины: диптих, маньеризм, школа Фонтенбло.

Выполнить:

1. Анализ произведений Жана Фуке и Жана Клуэ.
2. Реферат «Ренессансные формы в архитектуре Франции».

Литература: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 36. Искусство Возрождения Англии, Венгрии, Чехии, Словакии

1. Основные черты стиля Возрождения в Англии. Примеры архитектуры: Уоллатон Холл (графство Ноттингемшир), Монтаяут Хауз (графство Сомерсет).
2. Мастера английской портретной миниатюры: Николас Хиллиард, Исаак Оливер.
3. Искусство Венгрии: творчество Аттаванте дельи Аттаванти.
4. Искусство Чехии: национальный архитектор Бенеш Райт, Томаш Ярош, Лаврентий Кржичко.
5. Искусство Словакии: ратуши Банска Бистрице, Левоча, Прешове.
6. Скульптура Павла из Левоча.

Термины: ратуша, алтарь.

Выполнить:

1. Таблицу сравнительного анализа архитектуры Англии, Венгрии, Чехии, Словакии.
2. Реферат «Английский портрет».

Литература: [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

РАЗДЕЛ V. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА XVII В. (V СЕМЕСТР)

Тема 37. Искусство Италии XVII века. Барокко

1. Барокко: специфика стиля.
2. Создание градостроительных ансамблей.
3. Развитие барочного храма. Творчество Джованни Лоренцо Бернини и Франческо Борромини.
4. Воздействие барокко на развитие скульптуры и живописи.
5. Реформы Микеланджело Меризи да Караваджо.
6. Влияние болонского академизма (Аннибале Карраччи).

Термины: иррациональность, асимметрия, пышность, ансамбль.

Выполнить:

1. Анализ архитектурных сооружений барочной Италии.
2. Таблицу сравнительного анализа болонского академизма и караваджизма.

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 38. Искусство Испании XVII века

1. Расцвет испанского национального искусства.
2. Архитектура: барочные тенденции (Алонсо Кано, Хосе Бенито де Чурригера).
3. Живопись: творчество Хусепе де Рибера, Франсиско Сурбарана.
4. Веласкес как представитель испанского реализма.

Термины: платереск, чурригереск, бодегонес.

Выполнить:

1. Анализ произведений Риберы, Сурбарана.
2. Реферат «Творчество Веласкеса».

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 39. Искусство Фландрии XVII века

1. Основные черты фламандского искусства XVII века.
2. Творчество Питера Пауля Рубенса.
3. Творчество Антониса Ван Дейка и Якоба Йорданса.
4. Работы Адриана Броувера, Давида Тенирса.

Термины: патрициат, аристократия.

Выполнить:

1. Анализ произведений Ван Дейка, Иорданса, Снейдерса.
2. Реферат «Творчество Рубенса».

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 40. Искусство Голландии XVII века

1. Становление станковой живописи как главного достижения.
2. Жанры: портретный (Франс Халс), пейзажный (Якоб ван Рейсдал), анималистический (Альберт Кейп).
3. Натюрморт: творчество Питера Класа, Виллема Хеда.
4. Малые голландцы: Ян Стен, Герард Терборх, Ян Вермеер.
5. Творчество Рембрандта.

Термины: портрет, пейзаж, натюрморт, марина, анималистический жанр.

Выполнить:

1. Анализ произведений голландских мастеров: Хальса, Рейсдала, Вермеера, Рембрандта.
2. Реферат «Творчество Рембрандта».

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 41. Искусство Франции первой половины XVII века. Классицизм

1. Политические и экономические предпосылки развития искусства.
2. Архитектура: Саломон де Брос.
3. Живопись: Никола Пуссен, пейзажи Клода Лоррена.
4. Реалистические течения: влияние караваджизма.

Термины: офорт, классицизм, реализм.

Выполнить:

1. Анализ произведений Калло, Лоррена.
2. Реферат «Творчество Пуссена».

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 42. Искусство Франции второй половины XVII века

1. Расцвет французского абсолютизма.
2. Архитектура: Версаль и композиционное решение дворцово-паркового ансамбля.
3. Живопись: Шарль Лебрен и мануфактура Гобеленов.
4. Скульптура: Франсуа Жирандон и декоративно-парковая скульптура.

Термины: классицизм, шпалеры.

Выполнить:

1. Реферат «Архитектура Парижа».
2. Анализ творчества Лебрена, Миньяра, Риго.

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

РАЗДЕЛ VI. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА (VI СЕМЕСТР)

Тема 43. Искусство Франции XVIII века. Рококо

1. Кризис абсолютизма и влияние буржуазии на культуру.
2. Архитектура: тип «городского дома», планировка особняков «между двором и садом».
3. Живопись рококо: Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан-Оноре Фрагонар.
4. Реализм: Жан-Батист Симеон Шарден.
5. Морис Кантен де Латур – расцвет пастельного портрета.
6. Скульптура: реалистические портреты Жана-Антуана Гудона.

Термины: рококо, комфорт, «китайщина», сентиментальность.

Выполнить:

1. Реферат «Особенности архитектуры Франции второй половины XVIII века».
2. Реферат «Галантная и сентиментальная живопись».

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 44. Искусство Италии XVIII века

1. Социально-экономическая ситуация в Италии XVIII века.
2. Архитектура: замок Ступиниджи, палаццо Мадама, фонтан Треви.
3. Живопись Венеции: Себастьяно Риччи, Джованни Баттиста Тьеполо.
4. Пейзаж: Антонио Каналетто, Бернардо Белотто.
5. Портреты Витторе Гисланди, Розальбы Каррьера.
6. Офорты Джованни Баттиста Пиранези.

Термины: ведута, офорт.

Выполнить:

1. Реферат «Связь замков, дворцов, палаццо Италии».
2. Реферат «Особенности итальянского пейзажа XVIII века».

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 45. Искусство Англии XVIII века

1. Расцвет английского искусства XVIII века.
2. Архитектура: Уильям Кент, Роберт Адам, Уильям Чемберс.
3. Живопись: Джошуа Рейнолдс, Томас Гейнсборо.
4. Реализм в живописи: Уильям Хогарт.
5. Портретная живопись: Аллан Рэмзи, Джордж Ромни.
6. Пейзаж: Ричард Уилсон, Джордж Морленд.
7. Акварель: Томас Гертин, Джон Козенс.

Термины: китайщина, неоклассицизм.

Выполнить:

1. Реферат «Особенности английского портрета XVIII века».
2. Анализ творчества Уильяма Хогарта.

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 46. Искусство Германии XVIII века

1. Придворная культура и её влияние на искусство.
2. Архитектура: Бальтазар Нейман (Франкония), Маттеус Пеппельман (Дрезден).
3. Скульптура: символизм и аллегория в пластике.
4. Портретная живопись: Антон Рафаэль Менгс, Антон Граф.
5. Реализм: Даниэль Ходовецкий.
6. Саксонский фарфор и богемский хрусталь.

Термины: символизм, аллегория, гравюра.

Выполнить:

1. Презентация «Архитектура классицизма в Германии».
2. Анализ памятника Фридриху Вильгельму курфюрсту Бранденбургскому.

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 47. Искусство Чехии, Словакии, Венгрии, Польши XVII–XVIII веков

1. Архитектура Праги: церковь св. Микулаша, Вальдштейнский дворец.
2. Скульптура: Матиас Бернард Браун, Фердинанд Брокоф.
3. Польская архитектура: костёл св. Петра и Павла, королевский дворец в Виланове.
4. Парадные портреты Юзефа Фаворского.

Термины: фреска, портрет.

Выполнить:

1. Анализ портрета Петра I работы Яна Купецкого.
2. Эссе «Влияние эстетики Винкельмана на искусство Европы».

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

РАЗДЕЛ VI. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА XVIII–XIX ВЕКОВ (VI СЕМЕСТР)

Тема 48. Искусство Франции конца XVIII – начала XIX века

1. Неоклассицизм в архитектуре: утопизм Клода Николя Леду.
2. Эстетика Жака Анжа Габриэля: площадь Согласия в Париже.
3. Амбир как стиль Наполеона.
4. Революционный классицизм: Жак Луи Давид («Клятва Горациев», «Смерть Марата»).
5. Академический классицизм: Жан Огюст Доминик Энгр («Источник», «Портрет Паганини»).

Термины: амбир, революционный классицизм, гражданская доблесть.

Выполнить:

1. Анализ произведений Давида: «Смерть Марата», «Клятва Горациев».
2. Доклад об архитектуре наполеоновского времени.

Литература: [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 49. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века

1. Творчество Франсиско Гойи: шпалеры, офорты, портреты.
2. Значение Гойи для испанского искусства: «Капричос», «Тавромахия», «Диспаратес».

Термины: офорт, шпалеры.

Выполнить:

1. Анализ произведений: «Капричос», «Восстание 2 мая 1808 года», «Растрел повстанцев».
2. Реферат о влиянии Гойи на испанское искусство.

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 50. Романтизм Англии XIX века

Политические и социальные предпосылки развития романтизма.

1. Пейзажи Джона Констебла («Повозка для сена», «Скачущая лошадь»).
2. Смелость Джозефа Тернера («Дождь, пар и скорость», «Последний рейс корабля "Смелый"»).
3. Графика Уильяма Блейка.
4. «Прерафаэлитское братство» (Форд Мэддокс Браун, Данте Габриэль Россетти).

Термины: валерные отношения, световые эффекты.

Выполнить:

1. Анализ «Собор в Солсбери» Д. Констебла.
2. Реферат о движении «Прерафаэлитское братство».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 51. Романтизм Германии XIX века

1. Германия как колыбель романтизма.
2. Назарейская школа.
3. Дюссельдорфская школа.
4. Реализм в искусстве Германии.

Термины: пленэр, назарейцы, реализм.

Выполнить:

1. Реферат «Творчество Альфреда Ретеля».
2. Презентация «Реализм Адольфа Менцеля».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 52. Реализм Франции XIX века

1. Исторические события и их влияние на графику.
2. Барбизонская школа: Теодор Руссо, Жан-Франсуа Милле.
3. Критический реализм в живописи: Гюстав Курбе.

Термины: карикатура, литография.

Выполнить:

1. Анализ творчества Т. Руссо, Ж.-Ф. Милле, К. Коро.
2. Презентация «Жанровая живопись Гюстава Курбе».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 53. Импрессионизм

1. Импрессионизм как переворот в живописи.
2. Основные техники: высветление палитры, пленэр.
3. Ведущие художники: Моне, Дега, Ренуар.

Термины: отдельные мазки, пленэр.

Выполнить:

1. Доклад о творчестве Эдуарда Мане, Клода Моне, Эдгара Дега.
2. Презентация «Творчество Огюста Родена».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 54. Постимпрессионизм

1. Основные тенденции постимпрессионизма.
2. Ведущие художники: Ван Гог, Сезанн, Гоген.

Термины: пуантилизм, экспрессия.

Выполнить:

1. Презентация о творчестве Ван Гога.
2. Анализ произведений П. Сезанна и П. Гогена.

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

РАЗДЕЛ VII. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ (VII СЕМЕСТР)

Тема 55. Искусство модерна. Архитектура Западноевропейских стран рубежа XIX–XX веков

1. Основные тенденции архитектуры модерна.
2. Творчество Антонио Гауди: «Саграда Фамилия», «Дом Бальо».
3. Эклектика и ее особенности.
4. Появление конструктивизма в архитектуре.
5. Работы Ле Корбюзье.

Термины: Баухаус, функционализм, модернизм.

Выполнить:

1. Сообщение «Брутализм как направление архитектуры XX века».
2. Презентация «Теория интернационального стиля».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 56. Архитектура США и архитектурные течения послевоенного времени

1. Рационализм в архитектуре США.
2. Чикагская школа.
3. Протофункционализм в архитектуре XX века.
4. Эклектические тенденции в архитектуре США.

Термины: эоархитектура, хай-тек, био-тек.

Выполнить:

1. Таблицу стилей архитектуры.
2. Презентацию «Архитектура модернизма».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 57. Авангардные течения в живописи конца XIX – начала XX века. Фовизм и кубизм

1. Модернистское течение фовистов: группа «дикие».
2. Основные задачи кубизма. Творчество Пабло Пикассо.
3. Характерные особенности живописи кубистов.

Термины: фовизм, кубизм, орфизм.

Выполнить:

1. Презентацию о творчестве Пикассо.
2. Реферат «Национальная романтика и неоклассика в изобразительном искусстве».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 58. Искусство пуризма, футуризма, метафизической живописи

1. Основные положения пуристов.
2. Манифест футуризма.
3. Отличительные черты метафизической живописи.

Термины: пуризм, футуризм, метафизическая живопись.

Выполнить:

1. Презентацию о творчестве Джакомо Балла, Умберто Боччони.
2. Презентацию «Фернан Леже и Джорджо де Кирико».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 59. Искусство дадаизма, экспрессионизма и абстракционизма

1. Группа «Дада» и их художественные эксперименты.
2. Принципы экспрессионизма в искусстве.
3. Рождение абстракционизма: Василий Кандинский.

Термины: веризм, сюрреализм, супрематизм.

Выполнить:

1. Доклад «Сюрреализм в скульптуре».
2. Реферат «Творчество Марка Шагала».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 60. Искусство сюрреализма и неореализма

1. Основные тенденции сюрреализма.
2. Неореализм в живописи.
3. Ведущие художники: Сальвадор Дали, Рене Магритт.

Термины: формализм, реализм, сюрреализм.

Выполнить:

1. Реферат «Реалистическая скульптура».
2. Доклад о движении «Трансавангард».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 61. Искусство постмодернизма: кинетика, концептуализм, ташизм

1. Основные течения постмодернизма: кинетическое искусство, концептуализм, ташизм.
2. Выразительные средства и ведущие художники.

Термины: пластика, жестовая живопись.

Выполнить:

1. Реферат «Творчество Джексона Поллока».
2. Доклад о движении «Свободная фигурация».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

Тема 62. Искусство боди-арта, поп-арта, оп-арта и лэнд-арта

1. Основные тенденции: от боди-арта до лэнд-арта.
2. Ведущие художники: Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Роберт Смитсон.

Термины: неодадаизм, гиперреализм.

Выполнить:

1. Доклад о движении «Кобра».
2. Презентация «Поп-арт в мировой культуре».

Литература: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Изображение животных в первобытном искусстве.
2. Эволюция наскальных изображений первобытной эпохи.
3. Орнамент в первобытном творчестве.
4. Мегалитические сооружения.
5. Тайны египетских пирамид.
6. Живопись Древнего Египта.
7. Сокровища гробницы Тутанхамона
8. Символы и знаки древнеегипетских орнаментов.
9. Скульптура Древнего Египта.
10. Мифические персонажи в искусстве Древней Передней Азии.
11. Шедевры ассиро-вавилонской архитектуры.
12. Канон и новаторство в скульптуре народов Древней Передней Азии
13. Кносский дворец — центр художественной жизни Крита.
14. Храмы Древней Греции.
15. Афинский Акрополь — памятник мирового искусства.
16. Шедевры древнегреческой скульптуры.
17. Древнегреческая вазапись: функции в культуре, этапы развития.
18. Образ человека в искусстве Древней Греции.
19. Этрусская скульптура.
20. Шедевры древнеримской архитектуры.
21. Форумы Древнего Рима.
22. Достижения римского скульптурного.
23. Мозаики и фрески Древнего Рима.
24. Гибель и новое открытие Помпей.
25. Образ романского собора.
26. Скульптура романского периода.
27. Убранство романского интерьера.
28. Готический собор как образ мира.
29. Архитектурно-художественное убранство соборов Парижа.

30. Памятники испанской готической архитектуры.
31. Альгамбра — комплекс дворцов и садов.
32. Образы готической скульптуры.
33. Витражи готических соборов.
34. Образ человека в искусстве Возрождения.
35. Общее и отличное в изображении человека в эпохи Античности и Ренессанса.
36. Гуманизм искусства эпохи Возрождения.
37. Шедевры архитектуры Возрождения.
38. Гении Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело.
39. Пространство и время в творчестве художников Возрождения.
40. Портрет в живописи Леонардо да Винчи и Рафаэля.
41. Шедевры Северного Возрождения.
42. Хиеронимус Босх — автор мистических фантасмагорий.
43. Творчество Питера Брейгеля Старшего.
44. Эволюция личности в автопортретах А. Дюрера.
45. Шедевры архитектуры стиля барокко.
46. Роль понятия времени в живописной концепции позднего Ренессанса и барокко.
47. Образы Рембрандта.
48. Жизнеутверждающее искусство Рубенса.
49. Открытия Веласкеса в области цвета, света и композиции.
50. Живопись классицизма.
51. Шедевры архитектуры стиля классицизм.
52. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля.
53. Шедевры европейской живописи стиля рококо.
54. Творчество Тьеполо.
55. Архитектурные памятники французского рококо.
56. Архитектура и живопись французского классицизма XVIII в.
57. Просветительский классицизм в творчестве Давида.
58. Английская портретная живопись XVIII в.
59. Архитектурно-художественный ансамбль Цвингсра.
60. Архитектура Берлина эпохи классицизма.
61. Архитектура стиля ампир.
62. Стиль ампир в интерьере.
63. Декоративные мотивы стиля ампир.
64. Образ человека в искусстве классицизма и романтизма.
65. Цвет в романтическом пейзаже.
66. Романтическая живопись Франции.
67. Романтизм в английской живописи.
68. «Капричос» Гойи.
69. Композиция и цвет в пейзажах У. Тёрнера.
70. Творчество Д. Констебла.
71. Творчество художников барбизонской школы.
72. Пейзажная живопись К. Коро.
73. Критический реализм в живописи Милле и Курбе.
74. Домье — мастер сатирических образов.
75. Импрессионизм в живописи, скульптуре.
76. Передвижники и импрессионисты.
77. Творчество О. Родена.
78. Живописные открытия постимпрессионистов
79. Архитектура модерна.
80. Творчество А. Гауди.
81. Скульптура модерна.

82. Живопись и графика А. Мухи.
83. Особенности творческого метода Г. Климта.
84. Влияние творчества О. Бёрдсли на стиль модерн.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

8.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

8.1.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ (I семестр)

1. Что изучает искусствознание? Какие существуют виды и жанры изобразительного искусства?
2. В чем заключается магический характер первобытного искусства?
3. Каковы основные теории происхождения живописи?
4. Какие типы мегалитических сооружений вы знаете? Приведите примеры.
5. Какие особенности характерны для палеолитической скульптуры?
6. Как проявлялся культурно-художественный синкретизм в первобытном обществе?
7. Назовите основные этапы развития искусства Древнего Египта.
8. Какие особенности присущи скульптуре I и II династий Древнего Египта?
9. Что представляет собой «плита Нармера»? Каково ее значение для истории искусства?
10. В чем заключаются основные черты канона в искусстве Древнего Египта?
11. Опишите этапы развития пирамид в период Древнего царства.
12. Какие особенности присущи портретной скульптуре Древнего царства?
13. Что такое гипостиль и перистиль в архитектуре Древнего Египта?
14. Чем отличается храмовая архитектура Среднего царства от храмов Нового царства?
15. Каковы основные черты архитектуры и скульптуры Карнакского и Луксорского храмов?
16. В чем заключается специфика искусства Амарнского периода?
17. Как повлияли реформы Эхнатона на искусство Древнего Египта?
18. Назовите основные художественные особенности заупокойного храма царицы Хатшепсут.
19. Как развивалась храмовая архитектура Нового царства?
20. Какие элементы характерны для искусства Эфиопской и Саисской династий?
21. Раздел II. Искусство Месопотамии
22. Какие особенности характерны для искусства шумеров и аккадцев?
23. Опишите структуру и функции зиккуратов Месопотамии.
24. Что такое стела коршунов? Каково ее значение в искусстве?
25. Как формировались дворцово-храмовые комплексы в Месопотамии?
26. Назовите ключевые достижения в декоративно-прикладном искусстве Междуречья.
27. Какие черты характерны для искусства Вавилона периода XIX–XII вв. до н.э.?
28. Какие особенности присущи искусству ассирийской скульптуры?
29. Какие достижения характерны для архитектуры дворцов Саргона II и Ашшурбанапала?
30. Чем знаменита архитектура Нового Вавилона? Расскажите о воротах Иштар.
31. Какова роль мифологических персонажей в искусстве Передней Азии?

8.1.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ (IV семестр)

1. Какие основные черты характерны для эстетики гуманизма эпохи Возрождения?
2. Каковы особенности архитектуры Миланского собора и Дворца дождей в Италии?
3. В чем проявляется взаимодействие проторенессанса и готики в Италии?
4. Какова роль Джотто ди Бондоне в развитии итальянской живописи? Приведите примеры его произведений.

5. Что представляет собой сиенская школа? Назовите ключевых представителей и их работы.
6. В чем заключаются особенности архитектуры Филиппо Брунеллески? Назовите его основные произведения.
7. Какой вклад в развитие скульптуры и живописи внес Мазаччо?
8. Каковы главные особенности умбрийской школы? Какие художники с ней связаны?
9. Какое влияние оказала философия неоплатонизма на флорентийскую живопись XV века?
10. Какие произведения Сандро Боттичелли можно считать знаковыми для Раннего Возрождения? Приведите примеры.
11. Назовите основные признаки стиля Высокого Возрождения. Почему Папский Рим стал ведущим центром этого периода?
12. Расскажите о личности Леонардо да Винчи и основных особенностях его творчества.
13. Какие традиции прослеживаются в произведениях Рафаэля? Назовите его знаковые работы.
14. В чем проявляется новаторство творчества Микеланджело? Приведите примеры.
15. Каковы особенности архитектуры позднего Возрождения? Приведите примеры зданий Рима и центральной Италии.
16. В чем заключается художественная значимость творчества Тициана? Назовите ключевые произведения.
17. Какие черты характерны для маньеризма? Каковы его идейные основы и художественные особенности?
18. В чем проявляется национальная специфика испанского Возрождения? Расскажите о творчестве Эль Греко.
19. Каковы основные черты нидерландского Возрождения? Какие произведения Питера Брейгеля Старшего стали наиболее известными?
20. Какие особенности характерны для немецкого Возрождения? Расскажите о творчестве Альбрехта Дюрера.
21. Что представляет собой «Изенгеймский алтарь» Грюневальда? Какова его художественная значимость?
22. Какие черты французского Возрождения проявляются в архитектуре замков Блуа и Шамбор?
23. Что такое школа Фонтенбло, и как она повлияла на развитие искусства французского Возрождения?
24. Какие черты ренессансного портрета присущи произведениям Жана Фуке и Жана Клуэ?
25. Каковы особенности английского Возрождения? Назовите ключевые архитектурные и живописные произведения.
26. Какие черты стиля Возрождения проявились в Венгрии, Чехии и Словакии? Назовите главных мастеров и их произведения.
27. В чем проявляются связи итальянского и испанского Возрождения? Приведите примеры.
28. Каковы основные достижения портретной миниатюры Англии? Расскажите о творчестве Николаса Хиллиарда.
29. Какие черты характерны для архитектуры и живописи Чехии, Венгрии и Словакии эпохи Возрождения?
30. Каковы главные отличия искусства Возрождения в северных и южных регионах Европы?

8.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

8.2.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (II семестр)

1. Понятие «искусство», его задачи. Виды и жанры искусства.
2. Архитектура: выразительные средства, виды.

3. Живопись: выразительные средства, виды и жанры.
4. Скульптура: выразительные средства.
5. Графика: выразительные средства и виды.
6. Декоративно-прикладное искусство.
7. Художественно-образный язык искусства: стиль, направление, течение.
8. Искусство острова Крит: архитектура, скульптура, живопись.
9. Искусство Микен и Тиринфа: архитектура, скульптура, живопись.
10. Искусство гомеровского периода.
11. Искусство архаического периода: виды ордеров и храмов.
12. Искусство архаического периода: скульптура, керамика.
13. Ансамбль Афинского Акрополя.
14. Искусство периода ранней классики: архитектура, скульптура.
15. Искусство периода высокой классики: архитектура, скульптура.
16. Искусство периода поздней классики: архитектура, скульптура.
17. Искусство периода эллинизма: архитектура, скульптура.
18. Творчество Фидия как архитектора и скульптора Древней Греции.
19. Памятники искусства Греции, отнесенные к семи чудесам света.
20. Творчество Поликлета, Лисиппа и Праксителя.
21. Скульптурные образы Мирона и Скопаса.
22. Искусство этрусков: царский период.
23. Искусство Рима эпохи Республики: архитектура, скульптура, живопись.
24. Искусство императорского Рима (I век н.э.): архитектура, скульптура, живопись.
25. Искусство императорского Рима (II век н.э.): архитектура, скульптура, живопись.
26. Искусство императорского Рима (III–IV века н.э.): архитектура, скульптура, живопись.
27. Раннехристианское искусство.
28. Христианский храм-базилика.
29. Искусство Византии VI–VIII вв.
30. Искусство иконоборческого периода (VIII–IX вв.).
31. Искусство периода правления Македонской династии (X в.).
32. Искусство периода правления династии Комнинов (XI–XIII вв.).
33. Искусство периода правления династии Палеологов (XV в.).

8.2.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (VI семестр)

1. Характеристика западноевропейского искусства XVII века.
2. Национальные художественные школы XVII века: стиль барокко, классицизм.
3. Особенности развития искусства Италии XVII века.
4. Творчество Джованни Лоренцо Бернини.
5. Творчество Франческо Борромини.
6. Особенности «болонского академизма» и «караваджизма».
7. Особенности развития искусства Фландрии XVII века. Творчество П. П. Рубенса.
8. Творчество Антониса Ван Дейка.
9. Особенности развития искусства Голландии XVII века. Малые голландцы.
10. Творчество Рембрандта.
11. Творчество Франса Халса.
12. Фламандский и голландский натюрморт XVII века.
13. Особенности развития искусства Испании XVII века. Творчество Эль Греко.
14. «Золотой век» испанской живописи. Творчество Ф. Рибальты, Х. Риберы, Ф. Сурбарана.
15. Творчество Диего Веласкеса.
16. Особенности развития искусства Франции XVII века: архитектура.
17. «Графика и живопись реального мира»: творчество Ж. Калло, Л. Ленена, Ж. де Латура.
18. Творчество Никола Пуссена.

19. Французская скульптура XVII века.
20. Характеристика западноевропейского искусства XVIII века.
21. Искусство рококо в живописи Франции. Творчество А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонара.
22. Архитектура Парижа XVIII–XIX веков.
23. Реализм и сентиментализм в искусстве Франции. Творчество Ж. Б. Шардена, Ж. Б. Греза.
24. Французская скульптура XVIII века.
25. Садово-парковое искусство Франции XVII–XVIII веков. Версаль.
26. Особенности развития искусства Англии в XVIII веке. Творчество У. Хогарта.
27. Английский портрет. Творчество Д. Рейнолдса, Т. Гейнсборо, Т. Лоуренса.
28. Искусство французского классицизма (архитектура, скульптура, живопись). Творчество Ж. Л. Давида.
29. Академический классицизм Ж. О. Д. Энгра.
30. Искусство романтизма в живописи. Творчество Т. Жерико, Э. Делакруа.
31. Испанское искусство XVIII–XIX веков. Творчество Ф. Гойи.
32. Критический реализм. Творчество О. Домье, Ж. Милле, Г. Курбе.
33. Английский пейзаж XIX века. Творчество Джона Констебла, Уильяма Тернера.
34. Барбизонская пейзажная школа. Творчество К. Коро, Т. Руссо, Ш. Добиньи, Ж. Дюпре.
35. Салонная живопись: творчество Ж. Жерома, А. Кабанеля, Э. Фромантена.
36. Группа «Наби».
37. Особенности импрессионизма.
38. Неоимпрессионизм. Творчество художников.
39. Импрессионизм в пластике. Творчество О. Родена.
40. Постимпрессионизм: особенности, творчество художников: Винсент ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн.

8.2.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (VII семестр)

1. Определение модерна. Какие задачи ставил перед собой этот стиль?
2. Символизм в европейском искусстве. Основные представители.
3. Стиль модерн: особенности в архитектуре и изобразительном искусстве.
4. Фовизм: основные черты, представители (Матисс, Дерен, Вламинк).
5. Конструктивизм как ключевое направление искусства XX века. Основные принципы.
6. Функционализм в архитектуре: ключевые черты и примеры.
7. Экспрессионизм: объединения «Мост» и «Синий всадник». Отличия первого и второго периодов.
8. Роль Пабло Пикассо в становлении кубизма.
9. Основные этапы развития кубизма. Какие изменения претерпевал стиль?
10. Художественные концепции футуризма. Главные принципы манифестов итальянских футуристов.
11. Движение дадаизма: основные идеи и мастера (Марсель Дюшан, Ф. Пикабия, Х. Арп).
12. Абстракционизм в Голландии и Германии. Роль Баухауза.
13. Группа «Де Стейл» и вклад Пита Мондриана в искусство.
14. Архитектура и дизайн Баухауза: основные направления и представители.
15. Интернациональный стиль в архитектуре. Творчество Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ.
16. Основы сюрреализма: концепции подсознания и автоматизма. Мастера стиля.
17. Эволюция творчества Сальвадора Дали.
18. Супрематизм и конструктивизм. Вклад К. Малевича и В. Татлина.
19. Абстрактный экспрессионизм: американское искусство середины XX века.
20. Возникновение поп-арта. Отличительные черты направления.
21. Архитектура Чикагской школы: особенности и значимость.
22. Ретроспективизм в архитектуре северной Европы начала XX века.
23. Эклектика и ар-деко в архитектуре США начала XX века.

24. Протофункционализм: основные идеи и примеры.
25. Экологическая архитектура. Какие задачи она решает?
26. Творчество Робера Делоне и орфизм.
27. Неопластицизм: философия и работы Пита Мондриана.
28. Характерные особенности поп-арта. Главные представители направления.
29. Хеппенинг: как он стал частью современного искусства?
30. Минимализм в искусстве XX века. Ключевые принципы и мастера.
31. Искусство граффити: как это направление вошло в мейнстрим искусства?
32. Архитектура советского авангарда. Основные черты и примеры.
33. Сталинский стиль в архитектуре: особенности и примеры.
34. Соцреализм в искусстве: основные идеи и ведущие мастера.
35. Особенности русского авангарда. Вклад В. Кандинского и М. Шагала.
36. Символизм в России: творчество К. Петрова-Водкина.
37. Абстрактный экспрессионизм: роль Джексона Поллока.
38. Искусство инсталляций: основные примеры и значимость.
39. Влияние футуризма на современную архитектуру и искусство.
40. Основные стили в архитектуре конца XIX – начала XX века. Сравнительный анализ.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Современные тенденции изучения региональной культуры» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты выступают с докладами по теме семинарского занятия, выступления сопровождаются обсуждением и оценением доклада.

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Таблица 1

Шкала оценивания задания для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (85-100 баллов)	<p>Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. Тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно.</p> <p>На основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали. Презентация полностью соответствует теме, наглядна и информативна, её оформление способствует лёгкому считыванию информации.</p>
Хорошо (65-84 балла)	<p>Содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала.</p> <p>На основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали. Имеются незначительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
Удовлетворительно (55-64 балла)	<p>Содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме.</p> <p>Раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика. Имеются значительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
Неудовлетворительно (0-63 балла)	<p>Доклад не соответствует заявленной теме или отсутствует вовсе. Тема не раскрыта, в изложении материала отсутствует логика. Презентация отсутствует, либо не соответствует теме доклада.</p>

Распределение баллов на доклад с презентацией: 100 баллов = 60 баллов (содержание доклада) +30 баллов (презентация) +15 баллов (выступление).

Таблица 2
Шкала оценивания ответа на зачете

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
ЗАЧТЕНО	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
НЕ ЗАЧТЕНО	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
<p>Отлично (4,5-5 баллов) зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
<p>Хорошо (3,5-4,4 балла) зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
<p>Удовлетворительно (2,5-3,4 балла) зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
<p>Неудовлетворительно (0-2,4 балла) не зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

Формула расчёта оценки = $(a+b)/2$, где a – среднеарифметическая оценка за доклады с презентациями на семинарах, b – оценка за ответы на вопросы, приведённые в пункте 3.3 на стр. 18-19.

Таблица 4
Шкала оценивания ответа на экзамене

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Отлично (5)	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы.</p> <p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
Хорошо (4)	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
Удовлетв. (3)	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
Не удовлетв.	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. — М. : Изобразительное искусство, 1985. — 580 с.
2. Гнедич, П. П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. — М. : Эксмо, 2007. — 841 с.
3. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика : в 3-х ч. Ч. 1 : Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / сост. М. В. Алпатов и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1987. — 290 с.
4. Нессельштраус, Ц. Г. Новая история искусств. Искусство раннего Средневековья / вед. ред. Г. А. Соловьева. — СПб. : Азбука, 2000. — 384 с. : ил.
5. Пунин, А. Л. Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство. — СПб. : Азбука-Классика, 2008. — 464 с.
6. Всеобщая история искусства : курс лекций / И. А. Пантелеева, М. М. Мирнее, М. В. Тарасова и др. — Красноярск : ИПК СФУ, 2008. — 1020 с.
7. Вся история искусства: Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / пер. с ит. Т. М. Котельниковой. — М. : Астрель; АСТ, 2007. — 414 с.
8. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — М. : Высшая школа, 2007. — 368 с.
9. Феррье, Ж.-Л. Краткая история живописи от Ренессанса до наших дней в 30 картинах. — М. : Рипол Классик, 2004. — 384 с.
10. Пунин, Н. Н. История Западно-европейского искусства (III–XX вв.) : учебник / Н. Н. Пунин. — М. : Искусство, 1940. — 496 с.
11. Янсон, Х. В., Янсон, Э. Ф. Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. — СПб. : Икар, 1992. — 514 с. : 519 ил., в том числе 219 цветных.

Дополнительная литература:

12. Куманецкий, Казимеж. История культуры Древней Греции и Рима / Казимеж Куманецкий. — М. : Высшая школа, 1990. — 350 с.
13. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи. — СПб. : Азбука, 2001. — 702 с.
14. Тэн, Ипполит. Философия искусства: Живопись Италии и Нидерландов / Ипполит Тэн. — М. : Изобразительное искусство, 1995. — 159 с.

Интернет-источники:

15. Библиотека: Книги по архитектуре и строительству [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://books.totalarch.com>.
16. Образовательные ресурсы интернета — Искусство [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://alleng.org>.
17. Электронный каталог библиотеки ШГПУ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://shgpi.edu.ru>.
18. http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=14770&mode=DocBibRecord.
19. http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17995&mode=DocBibRecord.
20. http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1505&mode=DocBibRecord.

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

На занятиях используются: видео лекции, видео презентации, телеграмм конференции, облачные хранилища, работа с интернет источниками.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.