

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 ИСКУССТВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ»

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств
Профиль – Теория и история визуальных искусств

Учебный план – 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557.

Программу разработала: И. Н. Цой, кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой теории искусств и эстетики.

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

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История архитектуры» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 2-4 курса (III-VIII семестры) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» профиль «Теория и история визуальных искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

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:

– устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.п.);

– письменная (письменный опрос, контрольная работа и т.д.).

Промежуточный контроль в форме экзамена (IV, V семестр), защиты курсовой работы (VI семестр), зачёта с оценкой (VII семестр) а также итогового контроля в форме зачёта с оценкой (VIII семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **17** зачетных единиц, **612** часов. Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: лекционные занятия – **192** ч., семинарские занятия – **204** ч., самостоятельная работа – **144** ч., контроль – **72** ч.

ЗФО: лекционные занятия – **36** ч., семинарские занятия – **34** ч., самостоятельная работа – **526** ч., контроль – **12** ч.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний об основных этапах и закономерностях исторического развития изобразительного искусства и архитектуры Западной Европы в контексте мировой культуры, а также понимания роли искусства в формировании духовных, социальных и культурных ценностей.

Задачи изучения дисциплины:

– определение специфики изобразительного искусства и архитектуры как видов искусства и феноменов культуры;

– усвоение основных понятий и терминов, связанных с искусствоведением и историей искусства;

– исследование основных исторических этапов развития искусства Западной Европы;

– раскрытие особенностей и закономерностей основных художественных стилей и направлений;

– изучение региональных и национальных особенностей художественных школ и их взаимовлияний;

– ознакомление с важнейшими произведениями изобразительного искусства и архитектуры, ставшими этапными в истории культуры;

– анализ взаимосвязей изобразительного искусства с историческими, социальными и философскими процессами;

– формирование навыков критического анализа художественных произведений и их культурного контекста.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История архитектуры» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в искусствознание», «История», «Художественные стили», «История искусств древнего мира», «История архитектуры».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а так же при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: ПК-1, ПК-6.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-1	Способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их оформлять результаты.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы и закономерности исторического развития изобразительного искусства и архитектуры Западной Европы; – ключевые концепции и термины, используемые в искусствоведении и научных исследованиях искусства; – принципы научного подхода к анализу произведений искусства и архитектуры; – методы формулирования гипотез и построения научных выводов; – исторический и культурный контекст развития художественных стилей и направлений. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать цели, задачи и проблемы научного исследования в области истории искусства; – работать с научной и художественной литературой, выделяя главное, противоречия и ключевые идеи; – проводить анализ произведений искусства, выявляя их основные характеристики и контекст; – разрабатывать исследовательскую гипотезу, основываясь на собранных данных; – оформлять результаты научного исследования в виде письменных и устных презентаций. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками поиска, систематизации и анализа научной литературы по искусствоведению; – методами научного анализа художественных произведений; – техниками структурирования научного исследования, включая выделение этапов,

		<p>формулирование выводов и аргументацию; – методами визуального и текстового анализа произведений искусства и архитектуры.</p>
ПК-6	<p>Способен анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности художественного языка различных направлений искусства и архитектуры, их стилевые признаки; – основные художественные школы и стили, их особенности выполнения и эстетическую значимость; – взаимосвязи искусства с социальным, культурным и историческим контекстом; – методы стилистического и сравнительного анализа произведений искусства; – способы интерпретации художественного замысла, формы и содержания произведений. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать произведения искусства с точки зрения их художественных, стилистических и эстетических особенностей; – проводить сравнительный анализ различных интерпретаций произведений искусства; – аргументированно оценивать художественные достоинства произведений, выявляя их культурное и историческое значение; – определять стилистическую принадлежность произведений искусства, соотнося их с конкретными художественными направлениями; – выявлять архитектонику произведения, включая единство формы и содержания. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятийным и терминологическим аппаратом искусствоведения; – навыками анализа формы, стиля и содержания произведений искусства; – техниками сравнительного анализа произведений из разных эпох и направлений; – методами критического осмысления и аргументации художественных ценностей произведений в контексте их времени и культурной среды; – умением оценивать взаимосвязь произведений искусства с другими видами культурной и художественной деятельности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	с	сп	к		л	с	сп	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Искусство Византии и Раннего Средневековья (III семестр)										
Тема 1. Введение в искусство Средневековья. Истоки византийского искусства.	9	4	4	1	-	9	1	1	7	-
Тема 2. Искусство Византии VI–IX вв.: мозаика, иконопись, архитектура.	12	4	6	2	-	12	1	1	10	-
Тема 3. Искусство Византии IX–XV вв.: переход к палеологовскому возрождению.	14	6	6	2	-	14	1	1	11	1
Тема 4. Искусство ранних варварских королевств: остготы, лангобарды, вестготы.	10	4	4	2	-	10	1	1	7	1
Тема 5. Искусство англосаксов, ирландцев, и Скандинавии.	10	4	4	2	-	10	1	1	7	1
Тема 6. Искусство Каролингов: первые этапы объединения Европы.	10	4	4	2	-	10	1	1	7	1
Тема 7. Итоги раннего Средневековья: взаимовлияния и культурные достижения.	7	2	4	1	-	7	-	-	7	-
ВСЕГО часов в семестре:	72	28	32	12	-	72	6	6	74	4
Раздел II. Искусство Высокого Средневековья (IV семестр)										
Тема 8. Романское искусство: общие черты и региональные различия.	13	4	4	2	3	13	1	1	11	-
Тема 9. Архитектура и скульптура романского периода.	13	4	4	2	3	13	1	1	11	-
Тема 10. Возникновение готики: архитектурные новации.	13	4	4	2	3	13	1	1	11	-
Тема 11. Искусство Франции: витражи, скульптура, живопись.	18	6	6	3	3	13	1	1	11	-
Тема 12. Готика в Германии и Центральной Европе.	18	6	6	3	3	18	1	1	16	-
Тема 13. Искусство Италии: романика и ранняя готика.	13	4	4	2	3	13	1	1	11	-
Тема 14. Искусство Англии: от романики к готике.	13	4	4	2	3	13	1	1	11	-
Тема 15. Искусство Испании и Португалии в	13	4	4	2	3	13	1	1	11	-

эпоху готики.										
Тема 16. Искусство стран Северной Европы (Скандинавия).	12	4	4	1	3	12	-	-	12	-
ВСЕГО часов в семестре:	80	40	40	19	27	80	8	8	128	-
Раздел III. Искусство эпохи Возрождения (V семестр)										
Тема 17. Проторенессанс в Италии (XIII–XIV вв.).	9	2	2	2	3	9	1	1	7	-
Тема 18. Раннее Возрождение. Флоренция. Проявление гуманизма в архитектуре, живописи и скульптуре.	17	6	6	2	3	17	1	1	15	-
Тема 19. Высокое Возрождение. Рим. Титаны эпохи Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело.	17	6	6	2	3	17	1	1	14	1
Тема 20. Позднее Возрождение и Маньеризм. Венеция.	15	4	6	2	3	15	1	1	13	-
Тема 21. Северное Возрождение.	19	6	8	2	3	19	1	1	16	1
Тема 22. Искусство эпохи Возрождения за пределами Италии.	13	4	4	2	3	13	1	1	11	-
ВСЕГО часов в семестре:	90	28	32	12	18	90	6	6	58	2
Раздел IV. Искусство XVII–XVIII веков (VI семестр)										
Тема 23. Барокко в живописи. Караваджо и караваджизм.	16	4	4	5	3	16	1	1	14	-
Тема 24. Итальянское барокко: скульптура и архитектура.	22	6	6	7	3	22	1	1	20	-
Тема 25. Испанское барокко.	15	4	4	5	2	15	1	1	13	-
Тема 26. Фламандская школа живописи.	20	6	6	6	2	20	1	1	18	-
Тема 27. Голландский Золотой век в живописи.	20	6	6	6	2	20	1	1	18	-
Тема 28. Классицизм во Франции.	15	4	4	5	2	15	1	1	13	-
Тема 29. Искусство Англии XVIII века.	21	6	6	7	2	21	1	1	19	-
Тема 30. Рококо: Франция и Германия.	15	4	4	5	2	15	1	1	13	-
ВСЕГО часов в семестре:	144	40	40	46	18	144	8	8	128	-
Раздел V. Искусство XIX века (VII семестр)										
Тема 31. Романтизм: Германия, Франция, Англия.	14	6	6	2	-	14	1	1	11	1
Тема 32. Реализм: Курбе, Милле, Барбизонская школа.	12	4	6	2	-	12	1	1	10	-
Тема 33. Импрессионизм и его представители.	14	6	6	2	-	14	1	1	11	1
Тема 34. Постимпрессионизм: Ван Гог, Сезанн, Гоген.	12	4	6	2	-	12	1	1	10	-

Тема 35. Академизм и историзм XIX века.	10	4	4	2	-	10	1	1	8	-
Тема 36. Архитектура XIX века: неостили.	10	4	4	2	-	10	1	1	8	-
ВСЕГО часов в семестре:	72	28	32	12	-	72	6	6	58	2
Раздел VI. Искусство XIX века (VIII семестр)										
Тема 37. Истоки и идеология модерна.	15	4	4	6	1	15	-	-	15	-
Тема 38. Модерн в архитектуре: Франция, Испания, Австрия.	17	4	4	6	3	17	1	1	14	1
Тема 39. Живопись и графика модерна.	20	6	6	7	1	20	1	1	17	1
Тема 40. Особенности модерна в Англии и Германии.	15	4	4	6	1	15	1	1	13	-
Тема 41. Скандинавский модерн.	15	4	4	6	1	15	1	1	13	-
Тема 42. Русский модерн: живопись и архитектура.	15	4	4	6	1	15	1	1	13	-
Тема 43. Итоги курса: синтез стилей и культурные влияния.	11	2	2	6	1	11	1	1	9	-
ВСЕГО часов в семестре	108	28	28	43	9	108	6	6	94	2
ВСЕГО часов по дисциплине	612	192	204	144	72	612	36	34	526	12

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема 1. Введение в искусство Средневековья. Истоки византийского искусства

Средневековое искусство зародилось на пересечении античной традиции и христианской религиозной мысли. Истоки византийского искусства лежат в искусстве поздней Римской империи, где ранние христианские общины начали формировать свой уникальный художественный язык. Византийское искусство развивалось под влиянием античных форм, дополняя их христианскими символами, и стало основой для последующего искусства Средневековой Европы. Основными его характеристиками являются строгость и сакральность образов, ориентация на трансцендентное и духовное. В ранний период (IV–V вв.) византийское искусство находилось под сильным влиянием искусства Италии, Греции и Египта, где формировались первые каноны мозаики, живописи и архитектуры.

Тема 2. Искусство Византии VI–IX вв.: мозаика, иконопись, архитектура

VI–IX века стали периодом расцвета византийской мозаики и иконописи. Главным стилевым направлением стало усиление духовного аспекта и символизма в изображениях. В мозаике, особенно в интерьерах храмов, использовались яркие цвета и золотой фон, подчеркивающий божественный характер изображений. Архитектурные формы приобрели строгость и величественность; в этот период строились грандиозные соборы, такие как Софийский собор в Константинополе. Иконопись получила свои канонические формы, представляя образы святых и Христа в строгой иерархической системе. Этот период также характеризуется развитием литургической функции искусства, что укрепляло связь церкви и власти.

Тема 3. Искусство Византии IX–XV вв.: переход к палеологовскому возрождению

Период IX–XV вв. стал временем активного развития византийского искусства, несмотря на политические кризисы. С IX века начинается так называемый период Македонского и Комниновского возрождения, когда наблюдается возвращение к классическим формам античного искусства. Византийская мозаика достигает пика изысканности, добавляются новые техники и темы. В XIII–XV веках, в эпоху Палеологовского возрождения, искусство становится более человечным, эмоциональным и сложным. Увеличивается детализация и реализм образов, появляются новые сюжеты, связанные с жизнью святых и сценами из Евангелия. Этот период также отличается расширением культурных связей, влиянием Византии на балканские страны и Русь.

Тема 4. Искусство ранних варварских королевств: остготы, лангобарды, вестготы

Искусство ранних варварских королевств формировалось на основе синтеза римских, христианских и местных традиций. У остготов и лангобардов, заселявших Италию, развивались уникальные формы орнаментального искусства, где преобладали животные и геометрические мотивы. Вестготы, господствовавшие в Испании, внесли вклад в развитие архитектуры и декоративного искусства, создавая стилизованные рельефы и украшая здания сложными резными элементами. Эти культуры заложили основу для формирования романского искусства, сохраняя при этом тесную связь с местными верованиями и обычаями.

Тема 5. Искусство англосаксов, ирландцев, и Скандинавии

Англосаксонское искусство, развивавшееся на территории современной Англии, тесно связано с ирландским, особенно в области книжной миниатюры. Ярким примером является знаменитая «Келлская книга», где используются сложные переплетения орнаментов и символы христианства. В Скандинавии сохранились традиции до-христианского искусства, выраженные в резьбе по дереву, корабельных украшениях и металлических изделиях. После

принятия христианства скандинавские мастера начали создавать реликварии и церковную утварь, сохраняя национальный орнаментальный стиль.

Тема 6. Искусство Каролингов: первые этапы объединения Европы

Эпоха Каролингов (VIII–IX вв.) стала временем возрождения античных традиций и централизованной культуры в Западной Европе. При дворе Карла Великого искусство служило инструментом укрепления власти и христианизации. Основными достижениями каролингской эпохи стали развитие архитектуры (базилики и монастырские комплексы), иллюминирование рукописей и металлообработка. В архитектуре выделяются такие памятники, как капелла в Ахене, сочетающая римские и византийские элементы. Искусство Каролингов также стало началом формирования западноевропейского стиля, предшествующего романике.

Тема 7. Итоги раннего Средневековья: взаимовлияния и культурные достижения

Искусство раннего Средневековья представляет собой уникальный синтез античных, варварских и христианских традиций. В этот период закладывались основы для формирования национальных стилей в Европе. Религиозное искусство играло центральную роль, соединяя христианскую теологию с народными традициями. Взаимовлияния культур видны в орнаментике, архитектуре и декоративных элементах. Византийское искусство оказало сильное влияние на страны Восточной Европы, тогда как варварские традиции дали Западной Европе богатство декоративных мотивов и техники металлообработки.

Тема 8. Романское искусство: общие черты и региональные различия

Романское искусство (XI–XII вв.) стало первым общеевропейским стилем, характеризующимся массивностью форм, строгой симметрией и использованием арочных конструкций. Основные черты романского искусства включают монументальную архитектуру (церкви, монастыри, замки), тесную связь с религией и развитие скульптурного декора, служащего для иллюстрации библейских сюжетов. В разных регионах Европы стиль имел свои особенности: во Франции выделяются грандиозные соборы, в Германии — массивные замки, в Италии — влияние античных традиций, а в Англии — нормандская архитектура.

Тема 9. Архитектура и скульптура романского периода

Архитектура романского периода характеризуется использованием массивных стен, малых окон и сводчатых конструкций (цилиндрический и крестовый своды). Крупнейшие памятники включают церковь Сент-Сернен в Тулузе и собор в Шпайере. Скульптура служила частью архитектурного декора, украшая порталы и капители колонн, и носила главным образом религиозный характер. Примеры романской скульптуры — изображения библейских сцен на тимпанах соборов. Этот период отмечен также началом создания монументальных деревянных распятий.

Тема 10. Возникновение готики: архитектурные новации

Готический стиль (XII–XVI вв.) зародился в Северной Франции и стал развитием романского искусства. Главными новациями стали стрельчатая арка, нервюрный свод и контрфорсы, позволившие создавать здания, пронизанные светом. Архитектура готики направлена вверх, символизируя стремление к божественному. Основными готическими памятниками являются соборы Парижской Богоматери, Реймса и Амьена. Стиль распространился по всей Европе, оказывая значительное влияние на культуру и религиозное искусство.

Тема 11. Искусство Франции: витражи, скульптура, живопись

Франция — родина готического стиля, где витражи достигли совершенства, превращаясь в яркую иллюстрацию библейских историй. Примером служат витражи Шартрского собора. Скульптура становится частью архитектуры, украшая фасады соборов реалистичными и выразительными фигурами святых и сценами из Евангелия. В живописи преобладала книжная миниатюра, которая активно развивалась в монастырях и служила украшением рукописных Библий.

Тема 12. Готика в Германии и Центральной Европе

Готическое искусство Германии характеризуется строгой и монументальной архитектурой. Собор в Кёльне — яркий пример готического зодчества, отличающийся величием и проработанностью деталей. В Центральной Европе готика впитывала местные особенности: в Чехии выделяется собор Святого Вита, а в Польше — собор в Кракове. Скульптура и витражи здесь приобретают национальные черты, соединяя реализм и символизм.

Тема 13. Искусство Италии: романика и ранняя готика

Итальянская романика сохраняет сильное влияние античного искусства. Собор в Пизе с его знаменитой колокольной (Падающей башней) — яркий пример этого стиля. В ранней готике Италии преобладали гармоничные и декоративные формы. Примером служат соборы в Сиене и Орвието. Искусство Италии этого периода отличается использованием мозаик, которые продолжали традиции Византии, и активным развитием фресковой живописи.

Тема 14. Искусство Англии: от романики к готике

В Англии романский стиль, известный как нормандская архитектура, характеризуется массивностью и простотой. Примером служит собор в Дареме. Готика в Англии имеет свои особенности, такие как использование продольных башен и орнаментальных элементов. Выдающимися памятниками английской готики являются соборы в Солсбери и Йорке. В декоре активно использовались витражи и резные деревянные детали.

Тема 15. Искусство Испании и Португалии в эпоху готики

Испания и Португалия отличались оригинальным синтезом готики с мавританскими элементами, что проявлялось в декоративности и богатстве орнамента. Выдающиеся памятники испанской готики — собор в Бургосе и Толедский собор. В Португалии готика развивалась с акцентом на мануэлино — стиль, сочетающий готические формы с морской символикой, как в монастыре Жеронимуш в Лиссабоне.

Тема 16. Искусство стран Северной Европы (Скандинавия)

В Скандинавии готика нашла отражение в деревянной архитектуре (ставкирки) и каменных соборах, таких как собор в Тронхейме. Искусство региона сохраняло сильные национальные традиции, что проявлялось в орнаментальных мотивах и резьбе по дереву. В живописи и декоративно-прикладном искусстве активно использовались мотивы природы и мифологии.

Тема 17. Проторенессанс в Италии (XIII–XIV вв.)

Проторенессанс зародился в Италии в XIII–XIV веках как этап перехода от средневекового религиозного искусства к гуманистическим идеям Возрождения. Художники начали проявлять интерес к человеческой индивидуальности, эмоциональности и природе. В архитектуре выделяется творчество Арнольфо ди Камбио (Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции). В живописи ключевой фигурой был Джотто, чьи фрески в капелле Скровеньи знаменовали отход от плоскостного изображения к объемности и перспективе. Проторенессанс стал основой для последующего развития искусства эпохи Возрождения.

Тема 18. Раннее Возрождение. Флоренция. Проявление гуманизма в архитектуре, живописи и скульптуре

Раннее Возрождение (XV век) началось во Флоренции, которая стала центром интеллектуального и художественного движения. Архитекторы, такие как Филиппо Брунеллески, разработали принципы линейной перспективы и создали шедевры, включая купол Санта-Мария-дель-Фьоре. В скульптуре Донателло вернул античную реалистичность, создавая выразительные образы, такие как "Давид". Живопись Мазаччо принесла новую глубину и реализм, что видно в его фресках "Троица" в Санта-Мария-Новелла. Основной темой стал гуманизм, прославляющий человека и его возможности.

Тема 19. Высокое Возрождение. Рим. Титаны эпохи Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело

Высокое Возрождение (конец XV – начало XVI века) достигло апогея в Риме. Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело стали главными фигурами этой эпохи. Леонардо развивал научные и художественные методы, его "Тайная вечеря" и "Мона Лиза" воплощают совершенство композиции и психологической глубины. Рафаэль, автор фресок в Ватиканских покоях, отличался гармонией и красотой своих произведений. Микеланджело, создавая скульптуры "Давид" и "Моисей", а также фрески Сикстинской капеллы, выразил грандиозные идеи величия человека и духовной мощи.

Тема 20. Позднее Возрождение и Маньеризм. Венеция

Позднее Возрождение и Маньеризм (XVI век) характеризуются отходом от классической гармонии Высокого Возрождения к экспериментам с формой и пространством. Венеция стала центром живописи, где Тициан развил цветовую палитру и эмоциональность, а Тинторетто экспериментировал с драматическими композициями и светом. Маньеризм, ярким представителем которого был Пармиджанино, отличался удлинёнными пропорциями фигур, напряжёнными позами и сложными композициями, подчёркивающими индивидуальность автора.

Тема 21. Северное Возрождение

Северное Возрождение (XV–XVI вв.) охватывало искусство Германии, Нидерландов и других стран Северной Европы. Здесь ключевое место занимали реализм и детализация, как в работах Яна ван Эйка ("Портрет четы Арнольфини"). В Германии Альбрехт Дюрер объединил итальянские достижения и северные традиции, создавая гравюры и живописные произведения. Питер Брейгель Старший в Нидерландах сосредоточился на изображении жизни простых людей. Искусство этого периода сохраняло религиозную направленность, но также уделяло внимание человеческой повседневности и природе.

Тема 22. Искусство эпохи Возрождения за пределами Италии

Возрождение распространилось по всей Европе, принимая уникальные черты в каждой стране. Во Франции эпоха Возрождения отразилась в архитектуре, особенно в замках Луары, таких как Шамбор, где классические элементы сочетались с готическими. В Испании архитектура и живопись были связаны с национальными традициями, ярким примером стал Эль Греко, сочетавший маньеризм с мистицизмом. В Англии Возрождение нашло отражение в архитектуре и театре (Шекспир), тогда как в Польше и Чехии оно проявилось в культуре городского строительства и декоративного искусства.

Тема 23. Барокко в живописи. Караваджо и караваджизм

Барокко (XVII век) отличалось эмоциональностью, драматизмом и реализмом. Караваджо стал новатором, внедрившим технику светотени (кьяроскуро), что придавало глубину и напряжение его произведениям ("Призвание апостола Матфея"). Его стиль, караваджизм,

повлиял на множество художников в Италии и за её пределами. Основной целью живописи барокко было воздействие на зрителя через эмоциональную выразительность и реалистичность.

Тема 24. Итальянское барокко: скульптура и архитектура

Итальянское барокко стало воплощением величия и эмоциональности, символизируя триумф Католической церкви. В архитектуре выдающимся мастером был Джанлоренцо Бернини, автор проекта площади Святого Петра и многих римских фонтанов. Его скульптуры, такие как «Экстаз святой Терезы», отличаются драматизмом, динамикой и выразительностью, подчёркивающей мистический опыт. Франческо Борромини привнес новаторство в архитектуру, создавая сложные и экспрессивные формы, как в церкви Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане. Барокко объединяло изобразительное искусство, скульптуру и архитектуру, формируя целостное художественное впечатление.

Тема 25. Испанское барокко

Испанское барокко отражало национальную религиозность и монархические идеалы. Оно особенно ярко проявилось в живописи, где главным представителем стал Диего Веласкес. Его работы, такие как «Менины», отличались реализмом, мастерской передачей света и глубиной психологизма. В скульптуре барокко выражалось в религиозных деревянных статуях, часто окрашенных и украшенных тканями, что усиливало эмоциональное воздействие. Архитектура испанского барокко, например собор в Гранаде, была пышной и декоративной, сочетая элементы местной традиции с европейским влиянием.

Тема 26. Фламандская школа живописи

Фламандская школа XVII века, представителем которой был Питер Пауль Рубенс, достигла пика развития в эпоху барокко. Работы Рубенса отличаются динамикой, яркостью и богатством цвета. Его композиции часто наполнены драматическими сценами, мифологическими или религиозными сюжетами, как, например, «Снятие с креста».

Антонис Ван Дейк, ученик Рубенса, специализировался на портретной живописи, передавая изысканность и элегантность образов. Искусство Фландрии отличалось эмоциональной насыщенностью и тщательной проработкой деталей.

Тема 27. Голландский Золотой век в живописи

Голландское искусство XVII века, известное как Золотой век, процветало благодаря буржуазному заказчику. Рембрандт ван Рейн, один из главных мастеров, прославился своими библейскими сценами и портретами, в т.ч. групповыми, такими как «Ночной дозор» и «Урок анатомии Доктора Тульпа», которые отличаются глубоким психологизмом и мастерским использованием света.

Ян Вермеер создавал интимные жанровые сцены, например «Девушка с жемчужной серёжкой», передавая повседневную жизнь с поразительным реализмом. Голландская живопись Золотого века сосредоточена на пейзажах, натюрмортах и сценах домашнего быта, отражая дух времени и национальные особенности.

Тема 28. Классицизм во Франции

Французский классицизм XVII века был ориентирован на античные идеалы гармонии и порядка. Никола Пуссен, один из главных представителей, создавал идеализированные композиции на мифологические и библейские темы, такие как «Аркадские пастухи». Архитектура классицизма подчёркивала симметрию и строгость форм, примером является дворец Версаль. Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар, архитекторы королевского двора, сочетали пышность барокко с классическими элементами. Классицизм Франции отражал власть и величие абсолютизма.

Тема 29. Искусство Англии XVIII века

Искусство Англии XVIII века отражало просвещенческие идеи и развитие национальной школы живописи. Уильям Хогарт стал основоположником сатирической жанровой живописи, критикующей пороки общества. Томас Гейнсборо и Джошуа Рейнольдс работали в портретной живописи, создавая образы британской аристократии. В архитектуре преобладал палладианский стиль, связанный с классическими формами. Роберт Адам внёс вклад в развитие интерьеров, где сочетал классику с декоративной элегантностью.

Тема 30. Рококо: Франция и Германия

Рококо, развившееся в XVIII веке, характеризуется лёгкостью, изяществом и декоративностью. Во Франции его представителем был художник Антуан Ватто, чьи работы, такие как «Паломничество на остров Киферу», передают изысканность и интимность. Франсуа Буше и Жан-Оноре Фрагонар изображали галантные сцены и аллегии.

В Германии рококо проявилось в архитектуре, как, например, резиденция Вюрцбурга, где интерьеры отличались сложными орнаментами и пастельной цветовой гаммой. Стиль рококо отражал эстетику аристократии, стремление к утончённости и изяществу.

Тема 31. Романтизм: Германия, Франция, Англия

Романтизм, возникший в конце XVIII – начале XIX века, стал реакцией на рационализм эпохи Просвещения. В Германии романтизм проявился в живописи Каспара Давида Фридриха, чьи пейзажи, такие как «Странник над морем тумана», передают философскую глубину и мистицизм. Во Франции Жерико и Делакруа стали основоположниками романтической живописи. Жерико знаменит картиной «Плот Медузы», где отразились эмоции и драматизм, а Делакруа изображал исторические и восточные сюжеты, такие как «Свобода, ведущая народ». В Англии Уильям Тёрнер и Джон Констебль создали яркие пейзажи, подчеркивающие изменчивость природы. Романтизм выражал эмоции, индивидуальность и стремление к свободе.

Тема 32. Реализм: Курбе, Милле, Барбизонская школа

Реализм возник во второй половине XIX века как противоположность романтизму. Его основателем считается Гюстав Курбе, работы которого, например, «Дробильщики камня», фокусировались на изображении повседневной жизни и труда. Жан-Франсуа Милле, участник Барбизонской школы, писал сцены сельской жизни, такие как «Собирательницы колосьев», подчеркивая связь человека с природой. Барбизонская школа внесла значительный вклад в развитие реалистического пейзажа, где природа отображалась с вниманием к её простоте и величию. Реализм стремился к объективности и правдивости, изображая реальную жизнь без идеализации.

Тема 33. Импрессионизм и его представители

Импрессионизм, возникший во Франции в 1870-х годах, стал революцией в живописи, сосредоточившись на передаче мимолетных впечатлений от света и цвета. Клод Моне, автор знаменитой серии «Впечатление. Восход солнца», использовал быстрые мазки и открытую палитру. Эдгар Дега исследовал движение, изображая балерин и сцены из театра. Пьер-Огюст Ренуар писал радостные сцены, наполненные теплом и светом, такие как «Бал в Мулен де ла Галет». Импрессионисты отказывались от строгих академических канонов, предпочитая пленэр и фиксацию живых впечатлений.

Тема 34. Постимпрессионизм: Ван Гог, Сезанн, Гоген

Постимпрессионизм развился на основе импрессионизма, добавив к нему более субъективное восприятие и символизм. Винсент Ван Гог создавал эмоционально насыщенные работы, такие как «Звездная ночь», передающие его внутренние переживания через яркий цвет и энергичные мазки. Поль Сезанн стремился к упрощению форм и

структуре, что видно в его пейзажах и натюрмортах, как «Гора Сент-Виктуар». Поль Гоген увлекался экзотическими темами, создавая яркие и стилизованные сцены из жизни Таити, например «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Постимпрессионисты раздвинули границы традиционного искусства, углубив его выразительность.

Тема 35. Академизм и историзм XIX века

Академизм оставался доминирующим стилем в официальном искусстве XIX века. Он ориентировался на классические традиции, точность в изображении и сюжетность. Художники, такие как Жан-Леон Жером и Александр Кабанель, создавали исторические, мифологические и аллегорические сцены, подчеркивающие техническое мастерство. Историзм в архитектуре проявился в увлечении неостилами — неоготикой, неоренессансом и неоклассицизмом, примером чего является строительство Британского парламента в Лондоне. Академизм и историзм подчёркивали величие традиции и культурное наследие.

Тема 36. Архитектура XIX века: неостили

Архитектура XIX века характеризуется возрождением исторических стилей, отражающих национальные и культурные особенности. Неоготика стала популярной в Англии, как видно на примере Вестминстерского дворца. Во Франции Шарль Гарнье построил оперный театр в стиле неоренессанса, а в Германии Альбрехт фон Ридель спроектировал неороманский замок Нойшванштайн. Неостили также включали элементы эклектики, позволяя архитекторам сочетать различные направления в одном здании. Этот период подготовил почву для новых экспериментов в архитектуре, ведущих к модерну.

Тема 37. Истоки и идеология модерна

Модерн, зародившийся в конце XIX века, стремился объединить искусство и повседневную жизнь, отказываясь от исторических стилей и вдохновляясь природными формами. Основные черты модерна включают использование плавных линий, растительных орнаментов и декоративности. Он выражал стремление к индивидуальности и функциональности. Влияние модерна отразилось в архитектуре, интерьере, графике и прикладном искусстве. Этот стиль стал переходным этапом между традицией XIX века и авангардом XX век.

Тема 38. Модерн в архитектуре: Франция, Испания, Австрия

Архитектура модерна отличалась стремлением к оригинальности и отказом от традиционных исторических стилей. Отцом модерна можно назвать бельгийца Виктора Орта. Во Франции главным представителем модерна был Гектор Гимар, создавший элегантные станции парижского метро с их характерными плавными линиями и растительными мотивами. В Испании Антонио Гауди воплотил модерн в уникальной органической форме. Его шедевры, такие как храм Саграда Фамилия и дом Мила, объединили природные элементы, символизм и новаторские инженерные решения. В Австрии модерн получил развитие благодаря Венскому сецессиону. Такие архитекторы, как Отто Вагнер, экспериментировали с использованием новых материалов (стекла и железа), а его работы, включая станцию метро Карлсплац, стали символом австрийского модерна. Модерн в этих странах отразил стремление к гармонии между эстетикой и функциональностью.

Тема 39. Живопись и графика модерна

Живопись и графика модерна уделяли большое внимание декоративности, стилизации и символизму. В Европе одним из ведущих направлений стала работа художников, связанных с движением «Ар Нуво». Густав Климт, лидер Венского сецессиона, создавал произведения, такие как «Поцелуй», где сочетал фигуративность и абстрактные орнаменты, используя золото и сложные текстуры. Альфонс Муха в Чехии прославился своими плакатами и графическими работами, где женские фигуры обрамлены изысканными природными

мотивами. Художники модерна стремились к созданию универсального искусства, объединяющего живопись, графику и прикладное искусство.

Тема 40. Особенности модерна в Англии и Германии

В Англии модерн развивался в рамках движения искусств и ремёсел, возглавляемого Уильямом Моррисом. Английский модерн отличался акцентом на ремесленное мастерство, простоту форм и функциональность. В Германии модерн получил название «югендстиль» и проявился в архитектуре и дизайне интерьеров. Петер Беренс стал пионером промышленного дизайна, создавая утилитарные, но эстетичные объекты. Немецкий модерн также отличался строгой геометрией и прагматичностью, подготавливая основу для дальнейшего развития Баухауса. Особенности модерна в этих странах отразили их стремление соединить традиции и новаторство.

Тема 41. Скандинавский модерн

Скандинавский модерн, особенно в Швеции и Финляндии, сочетал национальные традиции с элементами европейского модерна. В Швеции архитектор Ларс Сонк и художники, такие как Карл Ларссон, активно развивали стиль, уделяя внимание природным мотивам и утончённой декоративности. В Финляндии Алвар Аалто, хотя он и начал работать позднее, продолжил развитие модерна в архитектуре, делая акцент на естественности материалов и функциональности. Скандинавский модерн стремился к созданию гармоничного пространства, учитывающего природу и повседневные нужды человека.

Тема 42. Русский модерн: живопись и архитектура

Русский модерн стал значимым явлением в искусстве начала XX века, отразившим национальные традиции и тенденции европейского модерна. В архитектуре Фёдор Шехтель и Алексей Щусев создавали изысканные особняки и общественные здания, такие как Ярославский вокзал в Москве, украшенные орнаментами в стиле модерна. В живописи русский модерн выражался в работах Михаила Врубеля, чей уникальный стиль сочетал декоративность и экспрессию. Его картины, такие как «Демон сидящий», воплощали символизм и внутреннюю драму. Русский модерн соединял традиции древнерусского искусства с новаторскими подходами.

Тема 43. Итоги курса: синтез стилей и культурные влияния

Курс «История искусств Западной Европы» охватывает эволюцию художественных стилей и направлений от Средневековья до модерна. Каждая эпоха внесла уникальный вклад в развитие искусства, от религиозного символизма Средневековья до эмоционального напряжения романтизма и декоративного совершенства модерна. Искусство Европы показывает не только эволюцию эстетики, но и отражение социальных, религиозных и философских перемен. Модерн стал кульминацией курса, объединив традиции прошлого и открыв путь к современным художественным движениям, таким как авангард и конструктивизм. Итоговый синтез стилей и культурных влияний подчёркивает универсальность искусства как средства понимания человеческой истории и культуры.

6.2 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар №1

Тема: «Введение в искусство Средневековья. Истоки византийского искусства»

1. Обсуждение культурно-исторических условий формирования византийского искусства (роль Римской империи и христианства).
2. Анализ раннехристианских памятников и их художественного языка: катакомбы Рима, ранние базилики.
3. Сравнение римской мозаики и раннехристианской мозаики, выделение их общих черт и различий.
4. Рассмотрение роли Константинополя как центра византийской культуры.
5. Обсуждение основных особенностей византийской архитектуры: пример церкви Сан-Витале в Равенне.
6. Разбор иконографии раннего христианства (образ Христа как доброго пастыря, символика раннего периода).
7. Анализ произведений мастеров раннего византийского искусства (например, мозаики мавзолея Галлы Плацидии).
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №2

Тема: «Искусство Византии VI–IX вв.: мозаика, иконопись, архитектура»

1. Обсуждение особенностей византийского мозаичного искусства VI–IX вв.: София Константинопольская и мозаики Равенны.
2. Сравнительный анализ композиционных решений мозаик периода Юстиниана.
3. Рассмотрение структуры и оформления храмов (план и купольная конструкция).
4. Дискуссия о роли иконы в византийской культуре: значение иконописи как духовного явления.
5. Обзор мастеров ранней иконописи, их стиля и техники (например, Синайская Богоматерь).
6. Обсуждение политических и религиозных факторов, повлиявших на развитие искусства, включая иконоборческие споры.
7. Анализ изображений из монастыря Святой Екатерины на Синае.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №3

Тема: «Искусство Византии IX–XV вв.: переход к палеологовскому возрождению»

1. Обсуждение Македонского и Комниновского возрождения: возврат к античным формам.
2. Анализ мозаик и фресок периода Палеологов: основные композиционные и цветовые решения.
3. Обсуждение архитектурных шедевров: монастыри Дафни и Оссиос Лукас.
4. Сравнение стиля мозаик Хора и Святой Софии в Константинополе.
5. Дискуссия о роли светотени в иконописи позднего периода.
6. Анализ произведений мастеров, работавших при Палеологах (например, Феофана Грека).
7. Обсуждение влияния византийского искусства на балканские страны и Русь.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №4

Тема: «Искусство ранних варварских королевств: остготы, лангобарды, вестготы»

1. Обсуждение политической и культурной ситуации в варварских королевствах.
2. Анализ особенностей варварского орнамента (животный стиль, геометрические мотивы).
3. Сравнение архитектуры остготов и лангобардов: мавзолей Теодориха, церковь Санта-София в Беневенто.

4. Рассмотрение металлических изделий вестготов (например, сокровища из Гвадалахары).
5. Анализ уникальных памятников, таких как корона Реккесвинта.
6. Обсуждение синтеза римской и варварской художественных традиций.
7. Влияние варварского искусства на романский стиль.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №5

Тема: «Искусство англосаксов, ирландцев, и Скандинавии»

1. Обсуждение культурных и религиозных традиций англосаксов и ирландцев.
2. Анализ книжной миниатюры: «Келлская книга» и «Линдисфарнское Евангелие».
3. Разбор англосаксонских металлических украшений и их орнаментации (клад Саттон-Ху).
4. Обсуждение особенностей резьбы по дереву в Скандинавии (ставкирки).
5. Рассмотрение синтеза дохристианских и христианских элементов в искусстве Скандинавии.
6. Анализ мифологических сцен, встречающихся в резьбе и орнаменте.
7. Влияние христианизации на художественные традиции региона.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №6

Тема: «Искусство Каролингов: первые этапы объединения Европы»

1. Обсуждение культурной программы Карла Великого и её влияние на искусство.
2. Анализ архитектуры эпохи Каролингов: капелла в Ахене, монастырь Корби.
3. Рассмотрение особенностей миниатюр каролингских рукописей: Евангелие Годескалька.
4. Обсуждение скульптуры эпохи Каролингов: деревянные распятия и рельефы.
5. Сравнение каролингской архитектуры с раннехристианской и византийской.
6. Анализ синтеза античных и варварских традиций в искусстве Каролингов.
7. Роль искусства Каролингов в формировании романского стиля.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №7

Тема: «Итоги раннего Средневековья: взаимовлияния и культурные достижения»

1. Дискуссия о ключевых чертах искусства раннего Средневековья: синтез античности, христианства и варварских традиций.
2. Анализ взаимовлияний регионов: Византия и Западная Европа.
3. Обсуждение религиозных и политических факторов, определивших развитие искусства.
4. Ретроспективный обзор мастеров и произведений раннего Средневековья.
5. Анализ техники и материалов, использованных в памятниках раннего Средневековья.
6. Влияние раннесредневекового искусства на формирование романики.
7. Итоги и подготовка к следующему разделу курса.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №8

Тема: «Романское искусство: общие черты и региональные различия»

1. Обсуждение исторического контекста возникновения романского искусства (развитие монастырей и феодальной системы).
2. Анализ архитектурных особенностей романского стиля: массивность, арочные конструкции, малые окна.
3. Сравнение романских соборов в разных регионах (Франция — Сен-Сернен в Тулузе, Германия — Шпайерский собор, Италия — Пизанский собор).
4. Обсуждение скульптурного декора романских соборов (пример — тимпаны порталов).
5. Рассмотрение роли монастырской культуры в развитии искусства (иллюминированные рукописи).

6. Влияние романского искусства на формирование христианской символики в культуре.
7. Дискуссия о значении романского стиля для Европы как первого общеевропейского художественного направления.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №9

Тема: «Архитектура и скульптура романского периода»

1. Анализ конструкции романских храмов: базиликальный план, своды, трансепт.
2. Обсуждение символического значения архитектурных решений романики.
3. Рассмотрение художественного оформления соборов: рельефы и орнаменты.
4. Обсуждение образов на романских тимпанах (например, Страшный суд в Осере).
5. Влияние византийского искусства на романские скульптурные традиции.
6. Анализ различий между северо- и южноевропейской архитектурой романского периода.
7. Разбор рельефных скульптур на капителях колонн: примеры из аббатства Ключни.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №10

Тема: «Возникновение готики: архитектурные новации»

1. Обсуждение причин и условий появления готического стиля (развитие городов, изменения в религиозной жизни).
2. Анализ конструктивных инноваций: стрельчатая арка, нервюрный свод, контрфорсы.
3. Рассмотрение символики вертикализма в готической архитектуре.
4. Обзор первых готических соборов (Сен-Дени, Нотр-Дам в Париже).
5. Обсуждение декоративных элементов: витражи, горгульи, скульптурный декор.
6. Дискуссия о различиях между ранней и зрелой готикой.
7. Влияние готики на последующие эпохи архитектуры.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №11

Тема: «Искусство Франции: витражи, скульптура, живопись»

1. Обсуждение культурной роли Франции как центра готического искусства.
2. Анализ витражей Шартрского собора: техника, композиция, цветовые решения.
3. Разбор скульптурного оформления соборов (например, фасады Амьенского собора).
4. Обсуждение иконографии готического периода (фигуры святых, сцены из Евангелия).
5. Роль миниатюры в книжной культуре Франции.
6. Сравнение раннеготической и позднеготической скульптуры (реализм и эмоциональность).
7. Дискуссия о значении витражного искусства для готического собора.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №12

Тема: «Готика в Германии и Центральной Европе»

1. Рассмотрение особенностей готической архитектуры Германии (Кёльнский собор).
2. Обсуждение готики Центральной Европы: влияние Чехии и Польши (собор Святого Вита в Праге).
3. Сравнение немецкой и французской готики: конструктивные и декоративные отличия.
4. Разбор скульптурных и витражных традиций Центральной Европы.
5. Анализ влияния готики на национальные художественные традиции.
6. Обсуждение архитектурных и декоративных решений венгерских и польских храмов.
7. Влияние готического искусства Центральной Европы на последующие периоды.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №13**Тема: «Искусство Италии: романика и ранняя готика»**

1. Обсуждение влияния античных традиций на романское искусство Италии.
2. Разбор архитектуры Пизанского собора и его колокольни.
3. Сравнение итальянской романики и готики: стиль и региональные особенности.
4. Анализ декоративного оформления итальянских храмов: мозаики и фрески.
5. Рассмотрение архитектуры соборов в Орвието и Сиене.
6. Дискуссия о влиянии византийского искусства на раннюю итальянскую готику.
7. Влияние итальянской романики на другие регионы Европы.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №14**Тема: «Искусство Англии: от романики к готике»**

1. Обсуждение нормандской архитектуры в Англии (собор в Дареме).
2. Разбор особенностей английской готики: продольные башни, декоративные элементы.
3. Рассмотрение соборов Солсбери и Йорка как примеров зрелой готики.
4. Обсуждение витражей и их роли в английских соборах.
5. Сравнение английской и континентальной готики.
6. Дискуссия о влиянии социальных и религиозных условий на развитие стиля.
7. Влияние английской архитектуры на колонии и последующие стили.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №15**Тема: «Искусство Испании и Португалии в эпоху готики»**

1. Обсуждение влияния мавританской культуры на готическое искусство Испании и Португалии.
2. Разбор архитектуры испанских соборов (Толедо, Бургос).
3. Рассмотрение мануэлино как уникального португальского стиля (монастырь Жеронимуш).
4. Анализ декоративного оформления испанских и португальских храмов.
5. Обсуждение скульптуры и её отличий от французской готики.
6. Дискуссия о роли испанской инквизиции в развитии искусства.
7. Влияние готического искусства Иберии на латинскую Америку.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №16**Тема: «Искусство стран Северной Европы (Скандинавия)»**

1. Обсуждение культурных особенностей Скандинавии в Средние века.
2. Разбор архитектуры ставкирок (например, Боргундская ставкирка): конструктивные особенности и символизм.
3. Влияние дохристианских традиций на орнаментику и декоративное искусство.
4. Рассмотрение резьбы по дереву: изображения мифологических сцен и христианских сюжетов.
5. Обсуждение связи между северной готикой и романикой.
6. Анализ использования природных мотивов в искусстве Скандинавии.
7. Дискуссия о синтезе дохристианских традиций и христианского искусства.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №17**Тема: «Проторенессанс в Италии (XIII–XIV вв.)»**

1. Обсуждение культурных изменений в Италии XIII–XIV вв. и их влияния на искусство.
2. Разбор творчества Джотто: новаторские элементы его фресок («Оплакивание Христа», «Чудеса святого Франциска»).

3. Влияние Францисканского ордена на формирование художественного языка проторенессанса.
4. Анализ архитектуры периода: базилика Святого Франциска в Ассизи.
5. Сравнение византийского искусства и проторенессанса: общие черты и различия.
6. Рассмотрение росписей Пьетро и Амброджо Лоренцетти.
7. Дискуссия о роли гуманизма в искусстве проторенессанса.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №18

Тема: «Раннее Возрождение. Флоренция. Проявление гуманизма в архитектуре, живописи и скульптуре»

1. Обсуждение роли Флоренции как центра Раннего Возрождения.
2. Анализ архитектурных достижений Филиппо Брунеллески: купол Санта-Мария-дель-Фьоре.
3. Творчество Донателло: реализм и экспрессия в скульптуре («Давид», «Святой Георгий»).
4. Новаторство в живописи: анализ произведений Мазаччо («Троица», фрески в капелле Бранкаччи).
5. Влияние античных традиций на архитектуру и искусство Раннего Возрождения.
6. Дискуссия о значении перспективы как художественного открытия эпохи.
7. Сравнение произведений гуманистического искусства Флоренции с позднесредневековыми традициями.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №19

Тема: «Высокое Возрождение. Рим. Титаны эпохи Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело»

1. Обсуждение Рима как центра Высокого Возрождения.
2. Анализ произведений Леонардо да Винчи: «Мона Лиза», «Тайная вечеря».
3. Рассмотрение творчества Рафаэля: фрески Станцы делла Сеньятура («Афинская школа»).
4. Скульптурные и архитектурные шедевры Микеланджело: «Давид», росписи Сикстинской капеллы.
5. Дискуссия о взаимодействии гуманизма и религиозной тематики в искусстве.
6. Обсуждение роли папства как заказчика великих произведений искусства.
7. Сравнительный анализ творчества Леонардо, Рафаэля и Микеланджело.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №20

Тема: «Позднее Возрождение и Маньеризм. Венеция»

1. Обсуждение перехода от гармонии Высокого Возрождения к экспериментам Маньеризма.
2. Анализ произведений Тициана: колористика и психологизм («Портрет папы Павла III», «Венера Урбинская»).
3. Творчество Тинторетто: драматизм и динамика («Тайная вечеря»).
4. Скульптура и архитектура позднего Возрождения: Андреа Палладио и виллы Виченцы.
5. Особенности венецианской школы живописи: свет, цвет и атмосфера.
6. Сравнение маньеризма в Венеции с другими регионами Италии.
7. Дискуссия о влиянии позднего Возрождения на барокко.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №21

Тема: «Северное Возрождение»

1. Обсуждение культурных условий развития Северного Возрождения.

2. Анализ творчества Яна ван Эйка: техника масляной живописи («Портрет четы Арнольфини»).
3. Разбор произведений Альбрехта Дюрера: гравюры и портреты («Апокалипсис», «Автопортрет»).
4. Сравнение реализма северного искусства с гуманизмом итальянского Возрождения.
5. Рассмотрение жанровых сцен Питера Брейгеля Старшего.
6. Влияние Реформации на искусство Северной Европы.
7. Дискуссия о роли Северного Возрождения в формировании новой художественной культуры.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №22

Тема: «Искусство эпохи Возрождения за пределами Италии»

1. Обсуждение распространения идей Возрождения в Западной Европе.
2. Анализ французского искусства эпохи Возрождения: архитектура замков Луары.
3. Искусство Испании: творчество Эль Греко и его стиль, соединяющий маньеризм и мистицизм.
4. Английское Возрождение: портретная живопись (Ганс Гольбейн Младший) и литература (Шекспир).
5. Влияние итальянских мастеров на искусство Германии, Чехии и Польши.
6. Обсуждение уникальных черт Возрождения в каждой стране.
7. Дискуссия о международных связях в искусстве XVI века.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №23

Тема: «Барокко в живописи. Караваджо и караваджизм»

1. Обсуждение исторического контекста возникновения барокко: Контрреформация и развитие монархических государств.
2. Анализ новаторства Караваджо: использование светотени (кьяроскуро) и реализма в произведениях («Призвание апостола Матфея», «Юдифь и Олоферн»).
3. Разбор влияния стиля Караваджо на караваджистов: работы Артемизии Джентилески и Джованни Бальоне.
4. Дискуссия о значении драматизма и эмоциональности в живописи барокко.
5. Влияние Караваджо на развитие барокко в других странах (Испания, Нидерланды).
6. Сравнение раннего и зрелого барокко в живописи.
7. Обсуждение социального и религиозного значения живописи Караваджо.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №24

Тема: «Итальянское барокко: скульптура и архитектура»

1. Обсуждение роли Италии как центра барокко в XVII веке.
2. Анализ скульптуры Джанлоренцо Бернини: «Экстаз святой Терезы», «Аполлон и Дафна».
3. Разбор архитектурных достижений Бернини: площадь Святого Петра, фонтан Тритона.
4. Рассмотрение творчества Франческо Борромини: новаторство и сложность форм (церковь Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане).
5. Сравнение архитектуры Бернини и Борромини.
6. Дискуссия о синтезе скульптуры, архитектуры и живописи в итальянском барокко.
7. Влияние итальянского барокко на другие европейские страны.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №25**Тема: «Испанское барокко»**

1. Обсуждение особенностей испанского барокко и его связи с католической церковью.
2. Анализ творчества Диего Веласкеса: реализм и психологизм его произведений («Менины», «Сдача Бреды»).
3. Разбор религиозной скульптуры Испании: полихромные деревянные статуи Грегорио Фернандеса.
4. Обсуждение архитектуры испанского барокко: собор Сантьяго-де-Компостела.
5. Сравнение испанского и итальянского барокко: различия в эстетике и тематике.
6. Дискуссия о влиянии испанского барокко на колониальное искусство Латинской Америки.
7. Влияние политической ситуации на развитие барокко в Испании.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №26**Тема: «Фламандская школа живописи»**

1. Обсуждение исторического контекста развития фламандской школы: Испанские Нидерланды и Контрреформация.
2. Анализ творчества Питера Пауля Рубенса: динамика, колористика и мифологические сюжеты («Снятие с креста», «Похищение дочерей Левкиппа»).
3. Рассмотрение портретной живописи Энтони Ван Дейка: особенности композиции и светотени.
4. Обсуждение пейзажной живописи Яна Брейгеля Старшего.
5. Сравнение фламандской и голландской школ живописи.
6. Дискуссия о влиянии итальянского искусства на фламандских мастеров.
7. Влияние фламандской школы на развитие европейского барокко.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №27**Тема: «Голландский Золотой век в живописи»**

1. Обсуждение причин расцвета голландского искусства XVII века: протестантская культура, буржуазное общество.
2. Анализ творчества Рембрандта ван Рейна: психологизм и техника света («Ночной дозор», «Возвращение блудного сына»).
3. Рассмотрение жанровой живописи Яна Стена и Франса Халса.
4. Обсуждение натюрмортов Виллема Класа Хеды и Питера Класа: символизм и внимание к деталям.
5. Анализ пейзажей Яна ван Гойена и Якоба ван Рёйсдала.
6. Дискуссия о реалистических и символических аспектах голландской живописи.
7. Влияние голландской школы на европейское искусство.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №28**Тема: «Классицизм во Франции»**

1. Обсуждение причин становления классицизма во Франции: абсолютизм Людовика XIV и идеи Просвещения.
2. Анализ творчества Никола Пуссена: античная тематика и строгая композиция («Аркадские пастухи»).
3. Разбор живописи Клода Лоррена: гармония природы в пейзажах.
4. Обсуждение архитектуры Версаля: симметрия, величие и символика королевской власти.
5. Сравнение французского классицизма с итальянским барокко.

6. Дискуссия о роли классицизма в формировании французской национальной школы.
7. Влияние классицизма на последующие художественные направления.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №29

Тема: «Искусство Англии XVIII века»

1. Обсуждение особенностей искусства Англии XVIII века: влияние Просвещения и рост интереса к природе.
2. Анализ творчества Уильяма Хогарта: жанровая сатирическая живопись («Модный брак»).
3. Разбор портретной живописи Джошуа Рейнольдса и Томаса Гейнсборо.
4. Рассмотрение архитектуры палладианизма (Чизик-Хаус).
5. Обсуждение культурного и социального значения садового искусства (ландшафтные парки).
6. Дискуссия о влиянии английского искусства на европейскую художественную традицию.
7. Влияние английского классицизма на архитектуру и живопись США.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №30

Тема: «Рококо: Франция и Германия»

1. Обсуждение исторического контекста появления рококо: переход от барокко к светской культуре.
2. Анализ творчества Антуана Ватто: галантные сцены («Паломничество на остров Киферу»).
3. Разбор работ Франсуа Буше и Жана-Оноре Фрагонара: чувственность и изысканность.
4. Рассмотрение немецкой рокайльной архитектуры: резиденция в Вюрцбурге.
5. Сравнение французского и немецкого рококо: декоративные и стилистические особенности.
6. Дискуссия о роли рококо как выражения аристократического мировоззрения.
7. Влияние рококо на прикладное искусство (фарфор, мебель).
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №31

Тема: «Романтизм: Германия, Франция, Англия»

1. Обсуждение исторического контекста романтизма: революционные события и кризис классицизма.
2. Анализ творчества Каспара Давида Фридриха: символизм и мистика пейзажей («Странник над морем тумана»).
3. Разбор работ Эжена Делакруа: драматизм и динамика («Свобода, ведущая народ», «Смерть Сарданапала»).
4. Творчество Жерико: эмоциональность и социальная значимость («Плот Медузы»).
5. Рассмотрение английских романтиков: Тёрнер и Констебль (пейзажи и атмосфера).
6. Дискуссия о значении природы как главного героя романтизма.
7. Сравнение романтического искусства в разных странах.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №32

Тема: «Реализм: Курбе, Милле, Барбизонская школа»

1. Обсуждение социальных изменений XIX века и их отражения в реалистическом искусстве.
2. Анализ творчества Гюстава Курбе: социальная направленность и новаторство («Дробильщики камня», «Похороны в Орнане»).

3. Разбор работ Жана-Франсуа Милле: сцены сельской жизни («Собирательницы колосьев», «Анжелюс»).
4. Творчество Барбизонской школы: пейзажи, акцент на природе (Коро, Руссо).
5. Дискуссия о роли реализма в противопоставлении романтизму.
6. Сравнение реализма Франции и Англии.
7. Влияние реализма на дальнейшее развитие художественных направлений.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №33

Тема: «Импрессионизм и его представители»

1. Обсуждение причин появления импрессионизма: индустриализация и интерес к моментальному восприятию.
2. Анализ творчества Клода Моне: свет и цвет в серии «Кувшинки», «Впечатление. Восход солнца».
3. Разбор работ Ренуара: атмосфера радости и интимности («Бал в Мулен де ла Галет»).
4. Творчество Дега: динамика и движения («Танцовщицы»).
5. Обсуждение техники пленэра и её влияния на художественный процесс.
6. Сравнение импрессионизма с академическим искусством XIX века.
7. Дискуссия о восприятии импрессионистов современниками.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №34

Тема: «Постимпрессионизм: Ван Гог, Сезанн, Гоген»

1. Обсуждение эволюции импрессионизма в постимпрессионизм: субъективность и символизм.
2. Анализ творчества Ван Гога: цвет и экспрессия («Звёздная ночь», «Подсолнухи»).
3. Разбор работ Сезанна: геометрия форм и структура («Гора Сент-Виктуар», «Игроки в карты»).
4. Творчество Гогена: символика и экзотические сюжеты («Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»).
5. Дискуссия о различиях подходов Ван Гога, Сезанна и Гогена.
6. Влияние постимпрессионизма на появление модернизма.
7. Сравнение французского и международного постимпрессионизма.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №35

Тема: «Академизм и историзм XIX века»

1. Обсуждение академического искусства как официального направления XIX века.
2. Анализ творчества Александра Кабанеля: эстетика и мифологические сюжеты («Рождение Венеры»).
3. Разбор работ Жана-Леона Жерома: исторические сцены и экзотика («Полиция в Каире»).
4. Рассмотрение архитектуры историзма: Биг-Бен в Лондоне, Нойшванштайн в Германии.
5. Сравнение неостилей XIX века (неоготика, неоренессанс).
6. Дискуссия о роли академизма в формировании художественных стандартов.
7. Обсуждение противостояния академизма и новых художественных направлений.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №36

Тема: «Архитектура XIX века: неостили»

1. Обсуждение причин развития неостилей в архитектуре XIX века.
2. Анализ неоготики: Вестминстерский дворец, Собор Святого Патрика.
3. Разбор неоренессанса: Парижская опера Шарля Гарнье.

4. Архитектура эклектики: сочетание различных стилей в одном здании.
5. Рассмотрение технических новшеств в архитектуре XIX века (железо, стекло).
6. Дискуссия о значении неостилей для формирования культурного наследия.
7. Влияние архитектуры XIX века на городскую среду.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №37

Тема: «Истоки и идеология модерна»

1. Обсуждение перехода от историзма к новаторским решениям модерна.
2. Анализ философии модерна: стремление к синтезу искусства и повседневной жизни.
3. Разбор декоративных элементов модерна: природные формы, плавные линии.
4. Обсуждение художественных объединений, повлиявших на стиль (Ар Нуво, Венский сецессион).
5. Рассмотрение ключевых архитектурных проектов в стиле модерн.
6. Дискуссия о значении модерна как переходного этапа к модернизму.
7. Влияние модерна на прикладное искусство.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №38

Тема: «Модерн в архитектуре: Франция, Испания, Австрия»

1. Обсуждение культурных и социальных предпосылок появления модерна в архитектуре.
2. Анализ творчества Гектора Гимара: оформление станций парижского метро.
3. Разбор архитектуры Антонио Гауди: природные мотивы и новаторские формы («Саграда Фамилия», «Дом Бальо»).
4. Рассмотрение австрийского модерна: работы Отто Вагнера и его вклад в развитие городского строительства.
5. Сравнение модерна во Франции, Испании и Австрии: стилистические и региональные особенности.
6. Дискуссия о синтезе декоративного и функционального подходов в архитектуре модерна.
7. Влияние модерна на последующее развитие архитектуры.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №39

Тема: «Живопись и графика модерна»

1. Обсуждение философии и эстетики модерна в изобразительном искусстве.
2. Анализ творчества Густава Климта: декоративность и символизм («Поцелуй», «Древо жизни»).
3. Разбор графики Альфонса Мухи: стиль Ар Нуво в плакатах и иллюстрациях.
4. Рассмотрение особенностей живописи модерна: растительные орнаменты и стилизованные формы.
5. Влияние символизма на живопись модерна.
6. Дискуссия о связи между графикой, прикладным искусством и архитектурой модерна.
7. Обсуждение роли плакатного искусства в популяризации модерна.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №40

Тема: «Особенности модерна в Англии и Германии»

1. Обсуждение движения искусств и ремёсел в Англии: Уильям Моррис и его концепции.
2. Анализ немецкого югендштиля: работы Петера Беренса и влияние на промышленный дизайн.
3. Сравнение английского и немецкого модерна: функциональность и декоративность.
4. Рассмотрение перехода от модерна к модернизму в Германии (Баухаус).

5. Дискуссия о влиянии национальных традиций на развитие модерна в Англии и Германии.
6. Влияние модерна на общественное пространство: интерьеры и городская среда.
7. Взаимосвязь между ремесленными традициями и промышленным производством в модерне.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №41

Тема: «Скандинавский модерн»

1. Обсуждение скандинавской эстетики и её влияния на формирование модерна в регионе.
2. Разбор архитектуры Ларса Сонка и его национального подхода к модерну.
3. Рассмотрение декоративно-прикладного искусства Карла Ларссона: соединение утилитарного и эстетического.
4. Влияние природы и национальных традиций на формирование скандинавского модерна.
5. Дискуссия о практичности и функциональности скандинавского модерна.
6. Сравнение скандинавского модерна с другими направлениями европейского модерна.
7. Влияние модерна на развитие скандинавского дизайна XX века.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №42

Тема: «Русский модерн: живопись и архитектура»

1. Обсуждение исторического контекста появления модерна в России.
2. Анализ архитектуры Фёдора Шехтеля: сочетание национальных мотивов и модерна (Ярославский вокзал).
3. Разбор творчества Михаила Врубеля: декоративность и экспрессия («Демон сидящий», «Цветы и сад»).
4. Рассмотрение влияния модерна на прикладное искусство России (керамика, мебель).
5. Дискуссия о роли национального романтизма в русском модерне.
6. Сравнение русского модерна с западноевропейским.
7. Влияние русского модерна на авангардное искусство.
8. Проверка домашнего задания.

Семинар №43

Тема: «Итоги курса: синтез стилей и культурные влияния»

1. Обсуждение основных этапов и закономерностей развития искусства Западной Европы.
2. Анализ взаимовлияния художественных стилей и направлений в разные эпохи.
3. Сравнение роли различных регионов Европы в формировании художественной традиции.
4. Обсуждение ключевых произведений искусства, не вошедших в основной материал курса.
5. Дискуссия о значении модерна как связующего звена между классической традицией и авангардом.
6. Ретроспективный анализ национальных особенностей и универсальных черт европейского искусства.
7. Подведение итогов курса: выводы о значении искусства как отражения социальной и культурной истории.
8. Проверка домашнего задания.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «История искусств Западной Европы» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к семинарским занятиям.

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 по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским и практическим занятиям;
- подготовка к зачёту.

7.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа №1

Тема: «Введение в искусство Средневековья. Истоки византийского искусства»

1. Прочитать разделы из рекомендованной литературы о раннем христианском искусстве и его истоках.
2. Подготовить презентацию о влиянии римского искусства на византийскую архитектуру и мозаики.
3. Найти и проанализировать изображения раннехристианских катакомб: описать их символику и художественные особенности.
4. Составить список ключевых памятников раннехристианского искусства и их краткие характеристики.
5. Написать эссе на тему: «Почему Константинополь стал центром византийской культуры?»

Самостоятельная работа №2

Тема: «Искусство Византии VI–IX вв.: мозаика, иконопись, архитектура»

1. Прочитать материалы о строительстве Софии Константинопольской и написать короткий отчет об её архитектурных особенностях.
2. Найти примеры византийских мозаик этого периода и проанализировать их композицию и цветовую палитру.
3. Изучить историю иконоборчества в Византии и его влияние на развитие искусства.
4. Подготовить сообщение о роли императора Юстиниана в развитии византийской архитектуры.
5. Создать таблицу с основными элементами византийского храма и их значением.

Самостоятельная работа №3

Тема: «Искусство Византии IX–XV вв.: переход к палеологовскому возрождению»

1. Изучить примеры мозаик монастыря Хора и сравнить их с мозаиками раннего периода.
2. Подготовить краткий отчет о влиянии Палеологовского возрождения на искусство балканских стран.
3. Найти изображения и проанализировать стилистику византийских фресок периода Палеологов.
4. Написать эссе на тему: «Человечность образов в искусстве поздней Византии».
5. Подготовить список наиболее значимых мастеров этого периода и их произведений.

Самостоятельная работа №4**Тема: «Искусство ранних варварских королевств: остготы, лангобарды, вестготы»**

1. Прочитать о художественных традициях остготов и подготовить сообщение о мавзолее Теодориха.
2. Найти примеры варварских металлических украшений и описать их художественные особенности.
3. Написать сравнительный анализ влияния римской традиции и варварского стиля на искусство лангобардов.
4. Подготовить схему, отражающую влияние варварского искусства на развитие романики.
5. Исследовать сакральное значение орнамента у вестготов и представить краткий доклад.

Самостоятельная работа №5**Тема: «Искусство англосаксов, ирландцев, и Скандинавии»**

1. Прочитать материалы о Келлской книге и составить краткий обзор её художественных особенностей.
2. Подготовить презентацию о резных украшениях скандинавских ставкирок и их символике.
3. Найти и проанализировать изображения англосаксонских кладов, таких как Саттон-Ху.
4. Написать эссе на тему: «Как дохристианские традиции повлияли на христианское искусство Скандинавии?»
5. Составить список художественных техник, характерных для искусства англосаксов и ирландцев.

Самостоятельная работа №6**Тема: «Искусство Каролингов: первые этапы объединения Европы»**

1. Прочитать о культурной программе Карла Великого и её влиянии на искусство.
2. Подготовить таблицу с основными характеристиками каролингских рукописей (например, Евангелие Годескалька).
3. Найти изображения архитектурных памятников эпохи Каролингов и сделать их краткий анализ.
4. Написать эссе на тему: «Роль Карла Великого в формировании единой европейской художественной традиции».
5. Изучить материалы о синтезе античных и варварских традиций в искусстве Каролингов.

Самостоятельная работа №7**Тема: «Итоги раннего Средневековья: взаимовлияния и культурные достижения»**

1. Прочитать материалы о синтезе христианских, античных и варварских традиций в раннем Средневековье.
2. Подготовить список памятников раннего Средневековья, которые оказали наибольшее влияние на последующие эпохи.
3. Написать эссе на тему: «Какие элементы варварского искусства сохранились в европейской культуре?»
4. Создать презентацию о взаимовлиянии Византии и Западной Европы в художественной сфере.
5. Составить схему развития искусства от раннего Средневековья до романики.

Самостоятельная работа №8**Тема: «Романское искусство: общие черты и региональные различия»**

1. Прочитать материалы о становлении романского стиля и его основных чертах.
2. Подготовить таблицу, отражающую региональные особенности романской архитектуры (Франция, Германия, Италия, Англия).

3. Найти изображения романских соборов и проанализировать их архитектурные особенности.
4. Написать эссе на тему: «Почему романское искусство стало первым общеевропейским художественным стилем?»
5. Подготовить сообщение о влиянии монастырей на развитие романского искусства.

Самостоятельная работа №9

Тема: «Архитектура и скульптура романского периода»

1. Прочитать разделы литературы о конструктивных решениях романских храмов (своды, арки, колонны).
2. Найти изображения тимпанов и рельефов романских соборов, описать их основные сюжеты.
3. Составить список архитектурных терминов, характерных для романского периода, с их объяснением.
4. Написать эссе на тему: «Роль символики в архитектуре и скульптуре романского периода».
5. Подготовить презентацию об одном из ключевых памятников романской архитектуры (например, Шпайерский собор).

Самостоятельная работа №10

Тема: «Возникновение готики: архитектурные новации»

1. Прочитать материалы о технических новшествах готической архитектуры (стрельчатая арка, нервюрный свод, контрфорсы).
2. Найти и проанализировать изображения раннеготических соборов (например, Сен-Дени).
3. Составить сравнительную таблицу конструктивных особенностей романики и готики.
4. Написать эссе на тему: «Как архитектурные новации готики повлияли на сакральное пространство?»
5. Подготовить презентацию о развитии витражного искусства в раннеготический период.

Самостоятельная работа №11

Тема: «Искусство Франции: витражи, скульптура, живопись»

1. Прочитать разделы литературы о готическом искусстве Франции и его особенностях.
2. Найти и проанализировать изображения витражей Шартрского собора: их тематика и композиция.
3. Подготовить сообщение о скульптурном оформлении фасадов Амьенского и Реймского соборов.
4. Написать эссе на тему: «Как витражи и скульптура готических соборов влияли на восприятие сакрального пространства?»
5. Составить список ключевых тем книжной миниатюры во Франции и её стилистических особенностей.

Самостоятельная работа №12

Тема: «Готика в Германии и Центральной Европе»

1. Прочитать материалы о развитии готической архитектуры в Германии (например, Кёльнский собор).
2. Найти и проанализировать изображения готических витражей Центральной Европы.
3. Подготовить таблицу, отражающую различия между готической архитектурой Франции и Германии.
4. Написать эссе на тему: «Роль национальных традиций в развитии готического искусства Центральной Европы».
5. Подготовить сообщение о скульптуре и декоративном искусстве Чехии в готический период (например, собор Святого Вита).

Самостоятельная работа №13**Тема: «Искусство Италии: романика и ранняя готика»**

1. Прочитать разделы литературы о романской и готической архитектуре Италии.
2. Подготовить таблицу, отражающую различия между романикой и готикой в Италии.
3. Найти изображения фасадов Пизанского и Орвьетского соборов, проанализировать их декор.
4. Написать эссе на тему: «Как античные традиции повлияли на развитие готики в Италии?»
5. Подготовить сообщение о мозаиках и фресках итальянских соборов этого периода.

Самостоятельная работа №14**Тема: «Искусство Англии: от романики к готике»**

1. Прочитать материалы о нормандской архитектуре в Англии (собор в Дареме).
2. Найти и проанализировать изображения соборов Солсбери и Йорка, выявить их основные стилистические черты.
3. Составить список архитектурных терминов, характерных для английской готики.
4. Написать эссе на тему: «Как английская готика отражает национальные традиции?»
5. Подготовить презентацию об отличительных чертах витражного искусства Англии.

Самостоятельная работа №15**Тема: «Искусство Испании и Португалии в эпоху готики»**

1. Прочитать разделы литературы о готической архитектуре Испании и Португалии.
2. Подготовить презентацию о соборах Бургоса и Толедо: их планировка, фасады и внутреннее убранство.
3. Найти изображения мануэлино в Португалии (например, монастырь Жеронимуш) и проанализировать его декоративные особенности.
4. Написать эссе на тему: «Как мавританские традиции повлияли на готическое искусство Иберийского полуострова?»
5. Подготовить список ключевых скульптурных и декоративных элементов готики в Испании.

Самостоятельная работа №16**Тема: «Искусство стран Северной Европы (Скандинавия)»**

1. Прочитать разделы литературы об архитектуре ставкирок и их значении в скандинавской культуре.
2. Найти изображения ставкирки Боргунна и описать её конструктивные и декоративные особенности.
3. Подготовить таблицу с различиями между христианским и дохристианским искусством Скандинавии.
4. Написать эссе на тему: «Как мифология повлияла на искусство Скандинавии?»
5. Подготовить сообщение о скандинавских резных изображениях: символика и техника исполнения.

Самостоятельная работа №17**Тема: «Проторенессанс в Италии (XIII–XIV вв.)»**

1. Прочитать материалы о культурных условиях становления проторенессанса в Италии.
2. Найти изображения фресок Джотто (например, капелла Скровеньи) и описать их новаторские черты.
3. Подготовить презентацию о базилике Святого Франциска в Ассизи и её художественном оформлении.
4. Написать эссе на тему: «Роль гуманизма в становлении проторенессанса».

5. Составить список художников и архитекторов проторенессанса и их ключевых произведений.

Самостоятельная работа №18

Тема: «Раннее Возрождение. Флоренция. Проявление гуманизма в архитектуре, живописи и скульптуре»

1. Прочитать разделы литературы о развитии Флоренции как центра Раннего Возрождения.
2. Подготовить анализ купола Санта-Мария-дель-Фьоре Брунеллески: конструктивные и художественные особенности.
3. Найти изображения скульптур Донателло и проанализировать их реализм и выразительность («Давид», «Святой Георгий»).
4. Написать эссе на тему: «Как гуманизм повлиял на искусство Флоренции?»
5. Составить презентацию о новаторстве Мазаччо в живописи («Троица», капелла Бранкаччи).

Самостоятельная работа №19

Тема: «Высокое Возрождение. Рим. Титаны эпохи Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело»

1. Прочитать материалы о Риме как центре Высокого Возрождения.
2. Найти и проанализировать изображения ключевых произведений Леонардо да Винчи («Тайная вечеря», «Мона Лиза»).
3. Подготовить презентацию о фресках Рафаэля в Ватикане («Афинская школа»).
4. Написать эссе на тему: «Как Микеланджело объединил скульптуру, живопись и архитектуру?»
5. Составить список главных достижений каждого из трёх мастеров эпохи.

Самостоятельная работа №20

Тема: «Позднее Возрождение и Маньеризм. Венеция»

1. Прочитать разделы литературы о позднем Возрождении и маньеризме.
2. Подготовить презентацию о творчестве Тициана: особенности цвета и композиции («Венера Урбинская»).
3. Найти изображения работ Тинторетто («Тайная вечеря») и описать их драматизм и новаторство.
4. Написать эссе на тему: «Почему Венеция стала центром позднего Возрождения?»
5. Подготовить таблицу, отражающую различия между Высоким Возрождением и маньеризмом.

Самостоятельная работа №21

Тема: «Северное Возрождение»

1. Прочитать материалы о развитии искусства Северного Возрождения в Германии и Нидерландах.
2. Найти изображения работ Яна ван Эйка («Портрет четы Арнольфини») и описать их реализм и символизм.
3. Подготовить презентацию о гравюрах Альбрехта Дюрера: техника, темы и новаторство («Апокалипсис»).
4. Написать эссе на тему: «Как гуманизм проявился в искусстве Северного Возрождения?»
5. Составить список ключевых художников Северного Возрождения и их главных работ.

Самостоятельная работа №22

Тема: «Искусство эпохи Возрождения за пределами Италии»

1. Прочитать материалы о влиянии Возрождения на Францию, Испанию, Англию и Восточную Европу.

2. Подготовить презентацию о замках Луары как примере французского Возрождения.
3. Найти изображения работ Эль Греко и описать их эмоциональность и мистицизм.
4. Написать эссе на тему: «Как Возрождение изменило искусство за пределами Италии?»
5. Составить сравнительную таблицу региональных особенностей искусства Возрождения во Франции, Испании и Англии.

Самостоятельная работа №23

Тема: «Барокко в живописи. Караваджо и караваджизм»

1. Прочитать разделы литературы о роли барокко в эпоху Контрреформации.
2. Найти изображения работ Караваджо («Призвание апостола Матфея», «Юдифь и Олоферн») и проанализировать их композицию, светотень и драматизм.
3. Подготовить презентацию о влиянии Караваджо на европейских художников (например, Артемизия Джентилески).
4. Написать эссе на тему: «Как стиль Караваджо изменил европейскую живопись?»
5. Составить таблицу с примерами работ мастеров, вдохновлённых караваджизмом, в разных странах.

Самостоятельная работа №24

Тема: «Итальянское барокко: скульптура и архитектура»

1. Прочитать материалы о развитии итальянского барокко в XVII веке.
2. Найти изображения работ Джанлоренцо Бернини («Экстаз святой Терезы», «Аполлон и Дафна») и проанализировать их эмоциональность и композицию.
3. Подготовить презентацию о церкви Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане Франческо Борромини: конструктивные и декоративные особенности.
4. Написать эссе на тему: «Как итальянское барокко объединило скульптуру, живопись и архитектуру?»
5. Составить список ключевых памятников итальянского барокко с кратким описанием их особенностей.

Самостоятельная работа №25

Тема: «Испанское барокко»

1. Прочитать материалы о развитии испанского барокко и его связи с католицизмом.
2. Найти изображения работ Диего Веласкеса («Менины», «Сдача Бреды») и проанализировать их композицию, реализм и символизм.
3. Подготовить презентацию о религиозной скульптуре Испании (Грегорио Фернандес и полихромные деревянные статуи).
4. Написать эссе на тему: «Как испанское барокко выражает духовность и реализм?»
5. Составить сравнительную таблицу испанского барокко и его влияния на искусство Латинской Америки.

Самостоятельная работа №26

Тема: «Фламандская школа живописи»

1. Прочитать материалы о роли фламандской школы в искусстве барокко.
2. Найти изображения работ Питера Пауля Рубенса («Снятие с креста», «Похищение дочерей Левкиппа») и проанализировать их динамику, колористику и эмоциональность.
3. Подготовить презентацию о портретах Энтони Ван Дейка: особенности композиции и работы со светом.
4. Написать эссе на тему: «Как мифология и религия вдохновляли фламандских художников?»
5. Составить список основных тем и сюжетов фламандской школы живописи с краткими примерами.

Самостоятельная работа №27**Тема: «Голландский Золотой век в живописи»**

1. Прочитать материалы о развитии искусства Голландии в XVII веке.
2. Найти изображения работ Рембрандта («Ночной дозор», «Возвращение блудного сына») и проанализировать их психологизм и работу с тенями.
3. Подготовить презентацию о жанровой живописи Яна Стена и Франса Халса.
4. Написать эссе на тему: «Как буржуазная культура повлияла на искусство Голландии?»
5. Составить таблицу с основными жанрами голландской живописи и их представителями (портрет, пейзаж, натюрморт).

Самостоятельная работа №28**Тема: «Классицизм во Франции»**

1. Прочитать материалы о роли классицизма в искусстве Франции XVII века.
2. Найти изображения работ Никола Пуссена («Аркадские пастухи») и проанализировать их античные мотивы и композицию.
3. Подготовить презентацию о пейзажах Клода Лоррена: их символизм и гармония.
4. Написать эссе на тему: «Как классицизм отражает идеи абсолютизма во Франции?»
5. Составить список основных архитектурных памятников классицизма (например, Версаль) с их характеристиками.

Самостоятельная работа №29**Тема: «Искусство Англии XVIII века»**

1. Прочитать разделы литературы о развитии искусства в Англии XVIII века.
2. Найти изображения сатирических серий Уильяма Хогарта («Модный брак») и описать их сюжет и социальный контекст.
3. Подготовить презентацию о портретах Джошуа Рейнольдса и Томаса Гейнсборо: особенности композиции и цветовой гаммы.
4. Написать эссе на тему: «Как искусство Англии XVIII века выражало ценности Просвещения?»
5. Составить таблицу с примерами архитектурных стилей Англии XVIII века (палладианизм, готическое возрождение).

Самостоятельная работа №30**Тема: «Рококо: Франция и Германия»**

1. Прочитать материалы о рококо как стиле аристократической культуры XVIII века.
2. Найти изображения работ Антуана Ватто («Паломничество на остров Киферу») и описать их чувственность и символизм.
3. Подготовить презентацию о немецкой рокайльной архитектуре (например, резиденция в Вюрцбурге).
4. Написать эссе на тему: «Как рококо выражает идеалы утонченности и декоративности?»
5. Составить сравнительную таблицу рококо во Франции и Германии: отличия в архитектуре и живописи.

Самостоятельная работа №31**Тема: «Романтизм: Германия, Франция, Англия»**

1. Прочитать материалы о романтизме как реакции на рационализм и классицизм.
2. Найти изображения работ Каспара Давида Фридриха («Странник над морем тумана») и проанализировать их философский подтекст.
3. Подготовить презентацию о работах Эжена Делакруа («Свобода, ведущая народ») и Жерико («Плот Медузы»): их композиционные и эмоциональные особенности.
4. Написать эссе на тему: «Как романтизм отразил бунт против индустриализации и урбанизации?»

5. Составить таблицу с основными чертами романтизма в искусстве Германии, Франции и Англии.

Самостоятельная работа №32

Тема: «Реализм: Курбе, Милле, Барбизонская школа»

1. Прочитать материалы о развитии реализма как противовеса романтизму.
2. Найти изображения работ Гюстава Курбе («Дробильщики камня») и проанализировать их реализм и социальный контекст.
3. Подготовить презентацию о произведениях Жана-Франсуа Милле («Собирательницы колосьев») и их связи с сельской жизнью.
4. Написать эссе на тему: «Как реализм стал отражением социальных изменений XIX века?»
5. Составить список ключевых художников Барбизонской школы и их влияния на реализм.

Самостоятельная работа №33

Тема: «Импрессионизм и его представители»

1. Прочитать материалы о причинах возникновения импрессионизма и его новаторских чертах.
2. Найти изображения работ Клода Моне («Кувшинки», «Впечатление. Восход солнца») и проанализировать их цветовые решения и технику.
3. Подготовить презентацию о творчестве Ренуара и Дега: их подход к жанровой живописи.
4. Написать эссе на тему: «Как импрессионисты изменили восприятие времени и пространства в искусстве?»
5. Составить таблицу с основными художниками импрессионизма и их ключевыми работами.

Самостоятельная работа №34

Тема: «Постимпрессионизм: Ван Гог, Сезанн, Гоген»

1. Прочитать материалы о переходе от импрессионизма к постимпрессионизму.
2. Найти изображения работ Ван Гога («Звёздная ночь», «Подсолнухи») и описать их эмоциональную и цветовую выразительность.
3. Подготовить презентацию о творчестве Сезанна («Гора Сент-Виктуар») и его роли в развитии модернизма.
4. Написать эссе на тему: «Как постимпрессионизм подготовил почву для авангарда?»
5. Составить сравнительную таблицу стилей и подходов Ван Гога, Сезанна и Гогена.

Самостоятельная работа №35

Тема: «Академизм и историзм XIX века»

1. Прочитать материалы о развитии академизма и историзма как официальных направлений XIX века.
2. Найти изображения работ Александра Кабанеля («Рождение Венеры») и Жана-Леона Жерома и проанализировать их художественные особенности.
3. Подготовить презентацию о неоготике в архитектуре (например, Вестминстерский дворец).
4. Написать эссе на тему: «Как историзм в архитектуре повлиял на формирование национальной идентичности?»
5. Составить список основных неостилей XIX века с примерами зданий.

Самостоятельная работа №36

Тема: «Архитектура XIX века: неостили»

1. Прочитать разделы литературы о возрождении исторических стилей в архитектуре XIX века.

2. Найти изображения зданий в стиле неоготики (например, Нойшванштайн) и проанализировать их декоративные и конструктивные особенности.
3. Подготовить презентацию о стиле неоренессанс (например, Парижская опера).
4. Написать эссе на тему: «Почему архитекторы XIX века обратились к историческим стилям?»
5. Составить таблицу с характеристиками основных неостилей и их архитекторов.

Самостоятельная работа №37

Тема: «Истоки и идеология модерна»

1. Прочитать материалы о возникновении модерна как нового направления в искусстве и архитектуре.
2. Найти примеры архитектурных проектов модерна (например, станция метро Гимара) и описать их особенности.
3. Подготовить презентацию о декоративных элементах модерна: растительные орнаменты, природные мотивы.
4. Написать эссе на тему: «Как модерн объединил утилитарное и эстетическое?»
5. Составить список ключевых мастеров модерна и их знаковых работ.

Самостоятельная работа №38

Тема: «Модерн в архитектуре: Франция, Испания, Австрия»

1. Прочитать материалы о развитии модерна в этих странах.
2. Найти изображения работ Гектора Гимара и проанализировать декоративные элементы его станций метро.
3. Подготовить презентацию о творчестве Антонио Гауди («Саграда Фамилия», «Дом Бальо»).
4. Написать эссе на тему: «Как модерн адаптировался к национальным традициям?»
5. Составить сравнительную таблицу модерна во Франции, Испании и Австрии.

Самостоятельная работа №39

Тема: «Живопись и графика модерна»

1. Прочитать материалы о развитии модерна в изобразительном искусстве.
2. Найти изображения работ Густава Климта («Поцелуй», «Древо жизни») и проанализировать их символику и декоративность.
3. Подготовить презентацию о творчестве Альфонса Мухи: особенности плакатного искусства и его связь с эстетикой модерна.
4. Написать эссе на тему: «Как декоративность и стилизация модерна повлияли на живопись и графику?»
5. Составить список ключевых художественных техник, используемых в графике модерна.

Самостоятельная работа №40

Тема: «Особенности модерна в Англии и Германии»

1. Прочитать материалы о движении искусств и ремёсел в Англии: идеи Уильяма Морриса.
2. Найти примеры архитектуры модерна в Англии и Германии (Петер Беренс, дома в стиле югендштиль) и проанализировать их особенности.
3. Подготовить презентацию о переходе от югендштиля к функционализму в Германии.
4. Написать эссе на тему: «Как национальные традиции Англии и Германии повлияли на формирование модерна?»
5. Составить сравнительную таблицу модерна в Англии и Германии: отличия в архитектуре и декоративном искусстве.

Самостоятельная работа №41**Тема: «Скандинавский модерн»**

1. Прочитать материалы о влиянии природы и национальных традиций на развитие модерна в Скандинавии.
2. Найти изображения ставокирок или других образцов скандинавского модерна и проанализировать их формы и орнамент.
3. Подготовить презентацию о творчестве Карла Ларссона: синтез утилитарного и эстетического.
4. Написать эссе на тему: «Как скандинавский модерн отражает идею единства с природой?»
5. Составить список главных архитекторов и дизайнеров скандинавского модерна и их работ.

Самостоятельная работа №42**Тема: «Русский модерн: живопись и архитектура»**

1. Прочитать разделы литературы о развитии русского модерна.
2. Найти изображения зданий Фёдора Шехтеля (например, особняк Рябушинского) и описать их архитектурные особенности.
3. Подготовить презентацию о декоративных работах Михаила Врубеля («Демон сидящий», росписи интерьеров).
4. Написать эссе на тему: «Как русский модерн отражал национальные традиции?»
5. Составить таблицу с ключевыми архитектурными проектами русского модерна и их характеристиками.

Самостоятельная работа №43**Тема: «Итоги курса: синтез стилей и культурные влияния»**

1. Прочитать материалы о синтезе традиций в искусстве модерна и его переходе к авангарду.
2. Составить хронологическую таблицу художественных направлений от Византии до модерна с ключевыми произведениями.
3. Подготовить презентацию об основных взаимовлияниях стилей на примере конкретных произведений.
4. Написать эссе на тему: «Как модерн завершает развитие традиционных направлений искусства?»
5. Подготовить список из 10 произведений искусства, изученных в курсе, и обосновать их значимость для истории искусства.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ**8.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ЗФО)**

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения. Требования к выполнению контрольной работы:

Контрольная работа по курсу «История искусств Западной Европы» является необходимым компонентом контроля обучения. Студент должен сдать работу в срок не позднее 2 недель до начала экзаменационной сессии.

Тему студент выбирает из предложенного списка.

Работа может быть аккуратно написана или отпечатана. Текст работы пишется на одной стороне стандартных листов формата А-4. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Объем работы, написанной от руки, не должен превышать 12 страниц, а отпечатанной на принтере – 10 страниц (шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5). Страницы необходимо пронумеровать. Номер страницы ставится внизу по центру. На титульном листе номер страницы не ставится. Студент имеет право пользоваться

материалами из Интернета, но с обязательной ссылкой на их адреса в Сети в соответствии с общепринятыми требованиями оформления источников. Студент не должен механически переписывать материал выбранной темы, переписывать или распечатывать на принтере чужую контрольную работу или сканированный учебник. Подобные работы не будут засчитаны.

Необходимо в начале второй страницы, после титульного листа, поместить план (3 – 4 пункта с обязательным введением и выводами, которые должны отвечать содержанию работы). В плане следует указать номера страниц каждого пункта.

Работа должна содержать список использованной литературы, составленный по алфавиту (не менее 3 источников), а в тексте в квадратных скобках должны быть приведены ссылки на все указанные в списке источники: первая цифра – номер источника в списке, вторая – номер страницы, например: [1, с. 56] или [1, с. 56–57; 3, с. 223]. Грамматические и стилистические ошибки, исправления не допускаются.

8.1.1. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (III СЕМЕСТР)

1. Истоки византийского искусства: античные традиции и их трансформация.
2. Влияние христианства на формирование византийского художественного языка.
3. Архитектура Византии VI–IX веков: София Константинопольская и её значение.
4. Мозаичное искусство Византии: технические особенности и иконография.
5. Иконопись в Византии IX–XV веков: художественные каноны и религиозное значение.
6. Палеологовское возрождение: стиль и новаторство в поздней Византии.
7. Искусство варварских королевств: синтез античных и местных традиций.
8. Особенности искусства остготов, лангобардов и вестготов.
9. Англосаксонское и ирландское искусство: книжная миниатюра и её символизм.
10. Скандинавская резьба по дереву: дохристианские и христианские мотивы.
11. Искусство Каролингов: архитектура и рукописные манускрипты.
12. Итоги раннего Средневековья: взаимодействие культур и формирование новой художественной традиции.

8.1.2. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (IV СЕМЕСТР)

1. Романское искусство: причины формирования и культурные особенности.
2. Архитектура романского периода: конструктивные и декоративные особенности.
3. Тимпаны и рельефы романских соборов: сюжетные мотивы и художественный стиль.
4. Возникновение готики: архитектурные новации и их значение.
5. Раннеготический стиль: собор Сен-Дени как точка отсчёта.
6. Искусство Франции в эпоху готики: витражи Шартра и скульптура Реймса.
7. Готическое искусство Германии: собор в Кёльне и его особенности.
8. Центральная Европа в эпоху готики: Чехия и Польша.
9. Итальянская романика: архитектура Пизы и Сиены.
10. Ранняя готика в Италии: Орвиетский собор и его декоративные элементы.
11. Английская готика: особенности соборов Солсбери и Йорка.
12. Искусство Испании и Португалии: готика и мавританское влияние.

8.1.3. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (V СЕМЕСТР)

1. Проторенессанс в Италии: влияние гуманизма на формирование художественного языка.
2. Джотто как основоположник нового художественного видения.
3. Архитектура Раннего Возрождения: новаторство Филиппо Брунеллески.
4. Донателло и зарождение реалистической скульптуры Возрождения.
5. Живопись Раннего Возрождения: новаторство Мазаччо.

6. Высокое Возрождение в Риме: творчество Леонардо да Винчи.
7. Рафаэль: гармония и классика Высокого Возрождения.
8. Микеланджело: скульптура, живопись и архитектура.
9. Позднее Возрождение: маньеризм и его основные черты.
10. Северное Возрождение: влияние Реформации на искусство Германии.
11. Нидерландская живопись: Ян ван Эйк и техника масляной живописи.
12. Искусство эпохи Возрождения за пределами Италии: Франция, Испания и Англия.

8.1.4. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (VI СЕМЕСТР)

1. Барокко как стиль эпохи Контрреформации: основные черты и философия.
2. Живопись Караваджо: светотень и реализм.
3. Итальянское барокко: Джанлоренцо Бернини и синтез скульптуры и архитектуры.
4. Испанское барокко: Диего Веласкес и религиозная скульптура.
5. Фламандская школа живописи: творчество Питера Пауля Рубенса.
6. Голландский Золотой век: жанровая живопись и пейзаж.
7. Рембрандт: психологизм и свет в живописи.
8. Классицизм во Франции: Никола Пуссен и архитектура Версаля.
9. Рококо: чувственность и изысканность во Франции (Антуан Ватто).
10. Немецкое рококо: декоративные решения в архитектуре (резиденция Вюрцбурга).
11. Искусство Англии XVIII века: портретная живопись и палладианская архитектура.
12. Эволюция архитектуры от барокко к классицизму: новые идеалы.

8.1.5. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (VII СЕМЕСТР)

1. Романтизм как отражение социальных и культурных изменений XIX века.
2. Пейзаж в немецком романтизме: Каспар Давид Фридрих.
3. Живопись Эжена Делакруа: историзм и эмоциональность.
4. Реализм как художественная реакция на общественные изменения.
5. Творчество Жана-Франсуа Милле: сельская жизнь в живописи.
6. Импрессионизм: новые подходы к цвету и свету (Клод Моне).
7. Портрет и жанровая живопись импрессионистов: Ренуар и Дега.
8. Постимпрессионизм: Ван Гог и экспрессия цвета.
9. Творчество Сезанна: геометризация форм и структура.
10. Академизм XIX века: официальное искусство и его критика.
11. Архитектура XIX века: развитие неоготики и эклектики.
12. Роль неостилей в формировании городской среды XIX века.

8.1.6. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (VIII СЕМЕСТР)

1. Модерн как стиль перехода к современному искусству: философия и основные черты.
2. Архитектура модерна во Франции: станции метро Гектора Гимара.
3. Антонио Гауди и органическая архитектура: храм Саграда Фамилия.
4. Венский сецессион: Отто Вагнер и архитектура модерна в Австрии.
5. Декоративность модерна в живописи: творчество Густава Климта.
6. Графика Альфонса Мухи: стиль Ар Нуво в плакатах.
7. Модерн в Англии: движение искусств и ремёсел, идеи Уильяма Морриса.
8. Немецкий югендштилль: влияние Петера Беренса на дизайн и архитектуру.
9. Скандинавский модерн: природные мотивы и национальная эстетика.
10. Русский модерн: творчество Михаила Врубеля и архитектура Фёдора Шехтеля.
11. Синтез стилей в искусстве модерна: европейские и национальные особенности.
12. Итоги развития модерна: влияние на архитектуру и искусство XX века.

8.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

8.2.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (IV СЕМЕСТР)

1. Какие исторические условия способствовали формированию романского искусства?
2. Назовите основные черты романской архитектуры.
3. Какую роль играли монастыри в развитии романского искусства?
4. Какие конструктивные элементы характерны для романской архитектуры?
5. Объясните значение тимпанов и порталов в романских храмах.
6. Приведите примеры региональных различий романской архитектуры во Франции и Германии.
7. Какие особенности отличают архитектуру Шпайерского и Клюнийского аббатств?
8. Какие сюжеты наиболее популярны в скульптурном декоре романских храмов?
9. Как романская архитектура отразила идеи религиозного мировоззрения эпохи?
10. Какие материалы и техники использовались для создания романских рельефов?
11. Какие новации привнесла готика в архитектуру?
12. Как стрельчатая арка, нервюрный свод и контрфорсы повлияли на архитектурные решения готических храмов?
13. Что символизирует вертикализм в готической архитектуре?
14. Охарактеризуйте развитие витражного искусства в эпоху готики.
15. Какие особенности отличают раннюю готику от зрелой?
16. Какую роль играл собор Сен-Дени в становлении готического стиля?
17. Какие сюжеты наиболее распространены в витражах и скульптуре Шартрского собора?
18. Какие особенности отличают готическую архитектуру Германии?
19. Как Чехия и Польша адаптировали готический стиль?
20. Какие элементы объединяют романскую и готическую архитектуру Италии?
21. Какие особенности готического стиля проявились в соборах Сиены и Орвието?
22. Как античные традиции повлияли на готическое искусство Италии?
23. Какие отличия существуют между французской и английской готикой?
24. Какие особенности отличают соборы Солсбери и Йорка?
25. Как развивалась готическая архитектура в Испании?
26. Как мавританское влияние отразилось в готическом искусстве Испании и Португалии?
27. Что такое мануэлино, и какие его черты проявились в архитектуре Португалии?
28. Какие скульптурные особенности характерны для готического искусства Центральной Европы?
29. Какую роль играла религия в формировании художественного языка романтики и готики?
30. Как романское и готическое искусство повлияли на развитие европейской культуры?

8.2.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (V СЕМЕСТР)

1. Какие факторы способствовали становлению проторенессанса в Италии?
2. Как творчество Джотто повлияло на развитие искусства Ренессанса?
3. Какие архитектурные новации привнес Филиппо Брунеллески в эпоху Раннего Возрождения?
4. Чем знаменита скульптура Донателло в контексте гуманистических идей?
5. Как живопись Мазаччо отражает идеи Раннего Возрождения?
6. Какие особенности характеризуют Флоренцию как центр Раннего Возрождения?
7. Как итальянские гуманисты повлияли на развитие искусства?
8. Каково значение Высокого Возрождения для развития европейской культуры?
9. Чем творчество Леонардо да Винчи отличается от других мастеров эпохи?
10. Какие достижения Рафаэля наиболее ярко демонстрируют идеалы Высокого Возрождения?

11. Какую роль в развитии искусства сыграл Микеланджело?
12. Чем скульптура Микеланджело отличается от его живописных произведений?
13. Какие особенности отличают архитектурные проекты Микеланджело?
14. Каковы главные черты маньеризма в итальянском искусстве?
15. Чем маньеризм отличается от Высокого Возрождения?
16. Как развивалось искусство позднего Возрождения в Венеции?
17. Какие особенности характерны для творчества Тициана?
18. Каково значение Тинторетто в контексте развития венецианской школы?
19. Какие черты отличают Северное Возрождение от итальянского?
20. Какие достижения связаны с творчеством Яна ван Эйка?
21. Как Альбрехт Дюрер повлиял на развитие искусства Северной Европы?
22. Какие темы и сюжеты популярны в творчестве Питера Брейгеля Старшего?
23. Как реформаторские движения отразились на искусстве Северного Возрождения?
24. Какие особенности характерны для французского искусства эпохи Возрождения?
25. Как замки Луары отражают идеи французского Возрождения?
26. Как повлияли маньеризм и Возрождение на искусство Испании?
27. Чем характеризуется творчество Эль Греко в контексте маньеризма?
28. Какие черты отличают английское искусство эпохи Возрождения?
29. Как возрожденческие идеи адаптировались в Чехии и Польше?
30. Как искусство Возрождения повлияло на последующие художественные направления?

8.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (VI СЕМЕСТР)

1. Барокко как стиль эпохи Контрреформации: философия и художественный язык.
2. Светотень и драматизм в живописи Караваджо: формирование нового художественного подхода.
3. Джанлоренцо Бернини: синтез скульптуры, архитектуры и театра в итальянском барокко.
4. Франческо Борромини: новаторство форм и пространственных решений в итальянской архитектуре барокко.
5. Испанское барокко: роль религиозной скульптуры и живописи в эпоху Контрреформации.
6. Творчество Диего Веласкеса: реализм и символизм в испанском барокко.
7. Фламандская школа живописи: мифология и религиозные сюжеты в творчестве Питера Пауля Рубенса.
8. Психологизм и портретная живопись Энтони Ван Дейка: фламандское барокко.
9. Голландский Золотой век: буржуазный заказ и жанровая специфика голландской живописи.
10. Рембрандт ван Рейн: новаторство в использовании света и психологизм образов.
11. Классицизм во Франции XVII века: роль Никола Пуссена в формировании античного идеала.
12. Пейзаж в творчестве Клода Лоррена: гармония природы и классическое наследие.
13. Архитектура Версаля: символика абсолютной власти и её воплощение в пространственном решении.
14. Рококо как стиль аристократической культуры: чувственность и декоративность во французском искусстве.
15. Антуан Ватто и галантные сцены: жанровая специфика французского рококо.
16. Декоративность и символизм в живописи Франсуа Буше и Жана-Оноре Фрагонара.
17. Рококо в Германии: резиденция в Вюрцбурге как образец синтеза искусства и архитектуры.
18. Искусство Англии XVIII века: сатирическая живопись Уильяма Хогарта.
19. Портретная живопись Джошуа Рейнольдса и Томаса Гейнсборо: идеализация и реализм.

20. Эволюция архитектуры от барокко к классицизму: поиск новых идеалов и форм.

8.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ (VII семестр)

1. Каковы основные черты романтизма в живописи и архитектуре?
2. Как социальные и политические изменения XIX века повлияли на развитие искусства?
3. Чем творчество Каспара Давида Фридриха отражает философию романтизма?
4. Какие сюжеты преобладают в работах Эжена Делакруа?
5. Как Жерико отразил трагические и социальные темы в своих произведениях?
6. Чем пейзажи Джона Констебля отличаются от работ Уильяма Тёрнера?
7. Какой вклад в искусство XIX века внесла Барбизонская школа?
8. Как реализм противопоставил себя романтизму?
9. Какие социальные темы раскрываются в работах Жана-Франсуа Милле?
10. Как Гюстав Курбе сформировал новое представление о реализме?
11. Какие художественные новшества привнесли импрессионисты?
12. Как в работах Клода Моне выражается идея пленэра?
13. Чем работы Ренуара отличаются от работ Дега?
14. Каковы основные темы в творчестве Эдгара Дега?
15. Какие изменения в восприятии цвета и света предложили импрессионисты?
16. Как постимпрессионисты развили идеи импрессионизма?
17. Чем техника и стиль Ван Гога отличаются от импрессионистов?
18. Каковы ключевые особенности работ Поля Сезанна?
19. Как Поль Гоген отражает символизм и экзотику в своих работах?
20. Какие черты характеризуют академизм как официальное направление XIX века?
21. Чем отличается историзм в архитектуре XIX века от академизма?
22. Какие стили получили новое развитие в архитектуре XIX века?
23. Что такое неоготика, и как она проявилась в архитектуре?
24. Какие черты характерны для стиля неоренессанс?
25. Как архитектура XIX века отразила технические и социальные изменения эпохи?
26. Чем эклектика в архитектуре отличается от неостилей?
27. Как художественные академии повлияли на развитие искусства XIX века?
28. Какие изменения в городском пространстве повлияли на развитие искусства XIX века?
29. Как искусство XIX века подготовило почву для модерна?
30. Какие художники XIX века оказали наибольшее влияние на развитие модерна?

8.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ (VIII семестр)

1. Каковы основные философские и эстетические принципы модерна?
2. Какие социальные и культурные условия привели к появлению стиля модерн?
3. Какие материалы и технологии стали ключевыми для архитектуры модерна?
4. Какова роль Гектора Гимара в развитии французского модерна?
5. Чем творчество Антонио Гауди отличается от других представителей модерна?
6. Какие особенности отличают архитектуру Саграда Фамилия?
7. Как Отто Вагнер повлиял на развитие австрийского модерна?
8. Какие элементы югендштиля характерны для немецкого модерна?
9. Чем отличается модерн в Англии от континентального модерна?
10. Как идеи Уильяма Морриса связаны с английским модерном?
11. Какие особенности декоративного искусства характерны для Ар Нуво?
12. Как Альфонс Муха повлиял на развитие плакатного искусства?
13. Чем работы Густава Климта выделяются среди других мастеров модерна?
14. Как стиль модерна синтезировал искусство и повседневную жизнь?
15. Какие черты отличают скандинавский модерн от других направлений?

16. Как природа вдохновила художников и архитекторов модерна?
17. Какие достижения модерна в России связаны с Михаилом Врубелем?
18. Как архитектура Фёдора Шехтеля отражает национальные традиции?
19. Какие черты модерна характерны для Ярославского вокзала?
20. Как модерн адаптировался к региональным особенностям в разных странах?
21. Чем стиль модерн отличается от эклектики?
22. Как модерн повлиял на декоративно-прикладное искусство?
23. Какие элементы модерна нашли отражение в мебели и интерьерах?
24. Как модерн изменил общественные пространства (секции метро, вокзалы)?
25. Какие художественные направления сформировались на основе модерна?
26. Как модерн подготовил почву для авангарда?
27. Чем архитектурный модерн отличается от живописи этого стиля?
28. Какие основные темы отражены в живописи модерна?
29. Как символизм повлиял на развитие графики и живописи модерна?
30. Каково место модерна в истории искусства и его связь с современными стилями?

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 «Высшая математика» 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 отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

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

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1 Шкала оценивания работы на семинарском / практическом занятии

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p>Отлично (5)</p>	<p>Студент активно участвует в обсуждении, даёт аргументированные и обоснованные ответы, демонстрирует глубокое знание материала и умение анализировать. Отвечает уверенно, грамотно, использует профессиональную терминологию. Вопросы преподавателя и однокурсников полностью раскрыты и обоснованы. Задания выполнены полностью, с самостоятельными выводами и аналитическим подходом. Демонстрирует инициативу, участвуя в дополнительных дискуссиях и предложениях.</p>
<p>Хорошо (4)</p>	<p>Студент принимает активное участие в обсуждении, даёт в основном правильные ответы, демонстрирует знание основного материала. Иногда допускает неточности или недостаточно аргументирует свою позицию. Использует профессиональную терминологию, но не всегда уверенно. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты, но не в полной мере. Задания выполнены, но без глубокого анализа и дополнительных выводов.</p>
<p>Удовлетворительно (3)</p>	<p>Студент участвует в обсуждении пассивно, отвечает лишь на прямые вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностное знание материала. Ответы неполные, часто не аргументированные, с нарушением логики. Использование профессиональной терминологии минимально. Вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты частично. Задания выполнены не полностью, либо с ошибками.</p>
<p>Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Студент не принимает участия в обсуждении, либо его ответы не соответствуют теме или содержат значительные ошибки. Демонстрируется незнание материала. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников отсутствуют или неаргументированы. Задания либо не выполнены, либо выполнены с грубыми ошибками.</p>

10.2. Шкала оценивания самостоятельной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p style="text-align: center;">Отлично (5)</p>	<p>Качество выполнения: Все элементы задания выполнены в полном объеме, с соблюдением методических рекомендаций. Теоретическая часть демонстрирует глубокое понимание материала, точность формулировок и использование примеров. Анализ подкреплен конкретными примерами из музейной практики, что показывает высокий уровень самостоятельной работы.</p> <p>Творческий подход: В практических заданиях проявлены оригинальность и креативность. Проекты и концепции проработаны подробно, с учетом образовательной, научной и экспозиционной специфики. Все таблицы, планы и описания логично структурированы.</p> <p>Оформление: Работы оформлены грамотно и аккуратно. Текст содержит правильные ссылки на источники, соблюдены объем, структура и форматирование.</p>
<p style="text-align: center;">Хорошо (4)</p>	<p>Качество выполнения: Все элементы задания выполнены, но отдельные части могли бы быть раскрыты глубже. В теоретической части содержится адекватный анализ, но с меньшим количеством примеров или недостаточно развернутым описанием. Практическая часть выполнена качественно, но может содержать мелкие недочеты.</p> <p>Творческий подход: Творческий подход виден, но он ограничен базовыми идеями. Концепции, планы и проекты выполнены хорошо, но не демонстрируют высшей степени оригинальности.</p> <p>Оформление: Работы оформлены в целом корректно, но могут быть незначительные ошибки в структуре текста, ссылках или форматировании.</p>
<p style="text-align: center;">Удовлетворительно (3)</p>	<p>Качество выполнения: Не все элементы задания выполнены в полном объеме, либо отдельные задания выполнены формально, без должного анализа. Теоретическая часть содержит общие формулировки и слабую аргументацию, с недостаточным количеством примеров или без ссылок на источники. Практическая часть выполнена на базовом уровне, с очевидными упущениями.</p> <p>Творческий подход: Практически отсутствует. Концепции и проекты выполняются формально, без проработки деталей. Креативность минимальна.</p> <p>Оформление: Работа оформлена небрежно, возможны многочисленные ошибки в структуре текста, ссылках, объемах и форматировании.</p>
<p style="text-align: center;">Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Качество выполнения: Большая часть заданий не выполнена, либо выполнена с грубыми ошибками. Теоретическая часть содержит большое количество фактических неточностей, ошибки в терминологии или признаки плагиата. Практическая часть либо отсутствует, либо выполнена не в соответствии с заданием.</p> <p>Творческий подход: Полностью отсутствует. Результаты выполнены формально, без попытки проявить креативность или понимание темы.</p> <p>Оформление: Работа оформлена небрежно, с явным нарушением требований. Текст не структурирован, отсутствуют ссылки на источники.</p>

10.3. Шкала оценивания контрольной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p align="center">Отлично (5)</p>	<p>Работа выполнена полностью, раскрывает все поставленные задачи и соответствует требованиям к содержанию и оформлению. Продемонстрировано глубокое понимание материала, логическое изложение мыслей и высокий уровень аналитических навыков. Используются примеры, которые подтверждают знания теоретического и практического материала, а также демонстрируется самостоятельный подход к выполнению задания. Ответы точные, развернутые, с четкой аргументацией, без ошибок. Оформление соответствует всем предъявленным требованиям: текст структурирован, грамматически правильный, с аккуратным оформлением ссылок и списка литературы (если требуется). Работа может включать дополнительные элементы анализа или выводов, которые выходят за рамки минимальных требований.</p>
<p align="center">Хорошо (4)</p>	<p>Работа выполнена в целом качественно, но содержит незначительные недочеты в содержании, аргументации или оформлении. Продемонстрировано хорошее знание материала, ответы на основные вопросы точны и логичны, но могут быть менее глубокими или аналитичными. Примеры, подтверждающие теоретический материал, приведены, однако их количество или качество может быть недостаточным. В работе могут встречаться незначительные ошибки или упущения, которые не искажают общего смысла. Оформление в целом соответствует требованиям, однако возможны мелкие нарушения формата или стилистики.</p>
<p align="center">Удовлетворительно (3)</p>	<p>Работа выполнена частично или поверхностно: раскрыты не все вопросы, а изложение материала носит фрагментарный или общий характер. Продемонстрированы базовые знания, однако не хватает глубины анализа, четкости аргументации или использования примеров. Возможны ошибки или неточности в содержании, включая искажения фактов, некорректное использование понятий или терминов. Оформление работы не полностью соответствует требованиям: текст может быть плохо структурированным, с орфографическими, пунктуационными или стилистическими ошибками. Несмотря на эти недостатки, работа показывает минимальный уровень владения материалом.</p>
<p align="center">Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Работа выполнена некачественно или не завершена. Отсутствует раскрытие большинства вопросов, а представленные ответы демонстрируют слабое или недостаточное знание материала. Аргументация отсутствует или носит хаотичный характер, примеры либо не приведены, либо их использование некорректно. В работе содержатся серьезные ошибки, которые искажают общий смысл. Оформление не соответствует установленным требованиям: текст не структурирован, содержит значительное количество орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Работа не отвечает минимальным критериям и не демонстрирует достаточного уровня подготовки.</p>

10.4. Шкала оценивания ответа на экзамене

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Отлично (5)	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.
Хорошо (4)	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.
Удовлетв. (3)	Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.
Не удовлетв.	Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.

Условием допуска к экзамену является выполнение студентом всех самостоятельных работ по пройденным темам (для ОФО) и контрольных работ (для ЗФО).

10.5. Шкала оценивания ответа на зачёте с оценкой

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 самостоятельные работы, b – оценка за ответы на вопросы к зачёту.

10.6. Шкала оценивания курсовой работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p align="center">Отлично (85-100 баллов)</p>	<p>Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер и содержит элементы новизны.</p> <p>Студент показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы.</p> <p>Материал излагается грамотно, логично, последовательно. Оформление отвечает требованиям написания курсовой работы.</p> <p>Во время защиты студент показал умение кратко, доступно (ясно) представить результаты исследования, адекватно ответить на поставленные вопросы.</p>
<p align="center">Хорошо (65-84 балла)</p>	<p>Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны.</p> <p>Студент показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы вызывают у него затруднения.</p> <p>Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы.</p> <p>Во время защиты студент показал умение кратко, доступно (ясно) представить результаты исследования, однако затруднялся отвечать на поставленные вопросы.</p>
<p align="center">Удовлетворительно (55-64 балла)</p>	<p>Исследование не содержит элементов новизны. Студент не в полной мере владеет теоретическим материалом по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения.</p> <p>Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы.</p> <p>Во время защиты студент затрудняется в представлении результатов исследования и ответах на поставленные вопросы.</p>
<p align="center">Неудовлетворительно (0-63 балла)</p>	<p>Выполнено менее 50% требований к курсовой работе (см. оценку «отлично») и студент не допущен к защите.</p>

Распределение баллов на курсовую работу: 100 баллов= 65 баллов (содержание) +15 баллов (оформление) +20 баллов (защита).

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец и др.; Под ред. Н. А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.
2. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин ; переводчик А. А. Франковский. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 296 с.
3. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.1 : Искусство Древнего мира / под ред. А. Д. Чегодаева. – М. : Искусство, 1956. – 865 с.
4. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.2, кн.1 : Искусство Средних веков / под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. – М. : Искусство, 1960. – 957 с.
5. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.2, кн.2 : Искусство Средних веков / под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. – М. : Искусство, 1961. – 946 с.
6. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.3 : Искусство эпохи Возрождения / под ред. Ю. Д. Колпинского, Е. И. Ротенберга. – М. : Искусство, 1962. – 1003 с.
7. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.4 : Искусство 17-18 веков / под ред. Ю. Д. Колпинского, Е. И. Ротенберга. – М. : Искусство, 1963. – 924 с.
8. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.5 : Искусство 19 века / под ред. Ю. Д. Колпинского, Н. В. Яворской. – М. : Искусство, 1964. – 872 с.
9. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.6, кн.1 : Искусство 20 века / под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. – М. : Искусство, 1965. – 843 с.
10. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.6, кн.2 : Искусство 20 века / под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. – М. : Искусство, 1966. – 763 с.
11. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих ; переводчик В. А. Крючкова, М. И. Майская. – Москва: Искусство XXI век, 2021. – 688 с.
12. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 133 с.
13. Ильина, Т. В. Введение в искусствоведение : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 201 с.
14. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. Т. 2 / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с.
15. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. Т. 1 / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с.

Дополнительная литература

1. Малая история искусств : Античное искусство / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1972. – 357 с.
2. Малая история искусств : Западноевропейское искусство XVII века / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1974. – 384 с.
3. Малая история искусств : Искусство XVIII века / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1977. – 376 с.
4. Малая история искусств : Искусство XX века / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1991. – 304 с.
5. Малая история искусств : Искусство Древнего Востока / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1976. – 375 с.

6. Малая история искусств : Искусство Средних веков / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1975. – 368 с.
7. Малая история искусств : Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1981. – 384 с.
8. Малая история искусств : Искусство стран Дальнего Востока / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1979. – 376 с.
9. Малая история искусств : Искусство Южной и Юго-Восточной Азии / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1978. – 360 с.
10. Малая история искусств : Первобытное и традиционное искусство / под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова и др. – М. : Искусство, 1973. – 322 с.

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 визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

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.