

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 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Уровень высшего образования - бакалавриат

Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Профиль – Постановка театрализованных представлений и праздников

Форма обучения – очная, заочная

Год набора – 2021 год

Луганск 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1181.

Программу разработал В. В. Шатилов, кандидат философских наук, преподаватель кафедры теории и истории искусств.

Рассмотрена на заседании кафедры теории и истории искусств. (Академии Матусовского)

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Заведующий кафедрой

И.Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История изобразительного искусства» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 2 курса (IV семестр) направлений подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории искусств.

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 устной и письменной форме (опрос, доклад, контрольная работа и т.д.);

- итоговый контроль в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:

очная форма обучения - лекционные занятия (20 ч.), практические (20 ч.), самостоятельная работа (32 ч.);

заочная форма обучения - лекционные занятия (2 ч.), практические (2 ч.), самостоятельная работа (68 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов глубокого понимания и критического осмысления развития изобразительного искусства от древнейших времен до наших дней.

Задачи изучения дисциплины:

- проследить основные этапы развития изобразительного искусства, начиная с первобытного искусства и заканчивая современными направлениями;
- понять, как исторические, культурные и социальные контексты влияли на формирование и развитие художественных стилей и направлений;
- способствовать осознанию значимости изобразительного искусства как части мирового культурного наследия;
- развивать у студентов эстетическое восприятие и вкус, умение оценивать художественные качества произведений искусства;
- показать взаимосвязь изобразительного искусства с другими формами культуры и общественными процессами;
- осветить влияние религии, философии, науки и техники на искусство различных периодов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в обязательный блок дисциплин. Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «История мирового театра», «История музыки», «История костюма».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направлений подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников;; УК-1.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результат обучения
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	УК-1.1. Осуществляет на основе системного подхода критический анализ произведений изобразительного искусства, выявляя их исторические, социальные и культурные взаимосвязи.	Знать: – основные этапы развития изобразительного искусства; Уметь: – осуществлять анализ произведений искусства, учитывая исторический и культурный контекст; – обобщать информацию из различных источников для формирования целостного представления о развитии искусства; – использовать междисциплинарные связи для анализа произведений искусства (например, связь с историей, культурологией, философией). Владеть: – навыками исследовательской работы; – технологиями поиска информации.

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
IV Семестр										
Тема 1. Первобытное искусство.	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 2. Искусство Древнего Египта и Месопотамии.	7	2	2	3	-	7	1	-	6	-
Тема 3. Искусство Древней Греции.	7	2	2	3	-	7	-	1	6	-
Тема 4. Искусство Древнего Рима.	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 5. Искусство Средневековья.	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 6. Искусство эпохи Возрождения в Италии.	8	2	2	4	-	8	1	-	7	-
Тема 7. Северное Возрождение.	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 8. Искусство XVII-XVIII вв.	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 9. Искусство XIX в.	8	2	2	4	-	8	-	1	7	-
Тема 10. Искусство нач. XX века.	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
ВСЕГО часов по дисциплине:	72	20	20	32	-	72	2	2	68	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Первобытное искусство.

Этимология слова «искусство». Виды искусств. Жанры изобразительного искусства. Функции искусства. Теории возникновения искусства.

Периодизация первобытного искусства. Основные этапы: палеолит, мезолит, неолит, бронзовый и железный века. Влияние изменений в образе жизни и хозяйственной деятельности на развитие изобразительного искусства.

Религиозные и мифологические представления. Роль магических и ритуальных практик в формировании первобытного искусства.

Пещерная живопись. Основные памятники пещерной живописи: Альтамира, Ласко, Шове. Техники и материалы, использованные в создании изображений. Символика и возможные интерпретации сцен охоты, животных и абстрактных знаков.

Скульптура и объёмные изображения. Малые формы скульптуры: палеолитические Венеры, амулеты и фигурки животных. Использование камня, кости и глины для создания скульптурных образов. Символическое значение и ритуальная функция.

Наскальные и мегалитические сооружения. Развитие наскального искусства в различных регионах мира. Основные техники и стили. Мегалитические сооружения: дольмены, менгиры, кромлехи. Их связь с культом предков и астрономическими наблюдениями.

Орудия и предметы быта как объекты искусства. Украшение орудий труда, оружия и предметов быта. Орнаменты, резьба и инкрустации. Символика и эстетическое значение.

Орнамент и его значение. Развитие орнамента как важного элемента первобытного искусства. Геометрические и зооморфные мотивы. Символическое и декоративное значение орнаментов.

Тема 2. Искусство Древнего Египта и Месопотамии.

Периодизация истории Месопотамии, развитие культуры и искусства в рамках основных исторических периодов: шумерский, аккадский, вавилонский и ассирийский. Религиозные и мифологические представления. Роль религии в жизни древних месопотамцев, развитие храмовой архитектуры, зиккураты как ключевые религиозные сооружения. Воплощение мифологических сюжетов и образов в искусстве. Зиккураты, дворцы и храмы как главные архитектурные памятники. Основные типы и особенности месопотамской скульптуры, развитие портретного искусства. Рельеф как важный элемент архитектурного декора и средство повествования о военных подвигах, мифологических и исторических событиях.

Периодизация истории Древнего Египта. Значение погребального культа для развития египетской культуры. Символика в древнеегипетском искусстве, искусство как часть магического ритуала. Доминирование архитектуры в системе изобразительных искусств. Погребальная архитектура Древнего Египта: мастабы, пирамиды, скальные гробницы, заупокойные храмы. Храмовая архитектура: храмы Солнца и различных божеств. Особенности древнеегипетской скульптуры, основные её типы. Виды монументальной живописи, приёмы стилизации и схематизации, принципы выстраивания композиции. Фаюмские портреты. Основные черты искусства Древнего Египта.

Тема 3. Искусство Древней Греции.

Периодизация истории Древней Греции. Основные исторические периоды: геометрический, архаический, классический и эллинистический. Влияние политических и социальных изменений на развитие искусства.

Религиозные и мифологические представления. Роль мифологии и религии в греческой культуре, храмы как центры религиозной жизни. Изображение богов, героев и мифологических сюжетов в скульптуре и живописи.

Архитектура. Основные архитектурные ордера: дорический, ионический и коринфский. Строительство храмов, театров, стадионов и общественных зданий. Акрополь и другие значимые архитектурные комплексы.

Скульптура. Эволюция греческой скульптуры от архаических курсов и кор до классических и эллинистических произведений. Идеализация человеческого тела, поиск гармонии и пропорций. Скульптуры Фидия, Поликлета, Праксителя и Лисиппа.

Живопись и вазопись. Техники и стили вазописи: чернофигурная и краснофигурная. Изображение мифологических и бытовых сцен на керамических изделиях. Мозаики и фрески как элементы декоративного искусства.

Основные черты искусства Древней Греции. Характерные стилистические и тематические особенности греческого искусства. Идеализация природы и человека, стремление к гармонии и совершенству. Влияние древнегреческого искусства на последующие эпохи и его значение в мировой культуре.

Тема 4. Искусство Древнего Рима.

Периодизация истории Древнего Рима. Основные исторические этапы: царский период, республика и империя. Влияние политических и социальных изменений на развитие изобразительного искусства.

Религиозные и мифологические представления. Роль религии и мифологии в римской культуре. Изображение богов, императоров и мифологических сюжетов в изобразительном искусстве. Культ предков и обожествление императоров.

Архитектура. Трансформация греческой ордерной системы в римскую. Бетонная революция. Новые типы архитектурных сооружений.

Скульптура. Эволюция римской скульптуры: от республиканского реализма к имперской идеализации. Портретная скульптура, её реализм и психологическая глубина. Императорские статуи и бюсты, копии греческих оригиналов.

Рельеф и мозаика. Развитие рельефа как важного элемента архитектурного декора и средства повествования о военных подвигах и исторических событиях. Мозаика как популярное декоративное искусство, её техники и сюжеты.

Живопись. Основные техники римской живописи: фреска и энкаустика. Фрески Помпей и Геркуланума, их темы и стили. Воплощение бытовых сцен, мифологических сюжетов и пейзажей в живописи. Портретное искусство. Развитие портрета в римском искусстве. Особенности реалистических и идеализированных изображений. Портреты императоров и частных лиц.

Основные черты изобразительного искусства Древнего Рима. Характерные стилистические и тематические особенности римского искусства. Влияние греческого искусства и собственные инновации. Значение римского искусства для последующих эпох и его влияние на мировую культуру.

Тема 5. Искусство Средневековья.

Периодизация и культурные контексты. Основные этапы развития: раннее Средневековье, высокое Средневековье и позднее Средневековье. Влияние социальных, политических и религиозных изменений на искусство в Европе и Византии. Роль христианства в формировании изобразительного искусства эпохи: воплощение библейских тем, образов святых и сцены из жизни Христа в живописи, скульптуре и мозаиках.

Архитектурные стили: романский и готический. Доминирование архитектуры в системе изобразительных искусств. Основные архитектурные формы.

Скульптура. Развитие скульптуры в контексте религиозных сооружений. Романская и готическая скульптура: порталы, капители и статуи. Символизм и иконографические особенности.

Рельеф и мозаика. Византийские мозаики как вершина декоративного искусства. Использование рельефов в архитектуре Западной Европы. Основные сюжеты и стилистические черты.

Живопись. Основные техники средневековой живописи: фреска, миниатюра и иконопись. Развитие книжной миниатюры, её роли и основные центры производства. Византийская иконопись: техники и каноны, влияние на православное искусство.

Иконография и символика. Характерные иконографические типы и символика. Значение символов в религиозном искусстве. Иконы как объект поклонения и средство религиозной коммуникации.

Декоративное искусство и ремёсла. Развитие различных форм декоративного искусства: витражи, эмаль,ковка и резьба по дереву. Роль монастырей и соборов в сохранении и развитии художественных традиций.

Основные черты изобразительного искусства Средневековья. Характерные стилистические и тематические особенности средневекового искусства. Значение средневекового искусства для последующих эпох и его влияние на мировую культуру.

Тема 6. Искусство эпохи Возрождения в Италии.

Периодизация эпохи Возрождения. Основные этапы: Раннее Возрождение (XIV-XV века), Высокое Возрождение (конец XV - начало XVI века) и Позднее Возрождение (середина - конец XVI века). Влияние гуманизма и возрождения античных идеалов на искусство.

Религиозные и мифологические представления. Воплощение библейских тем, мифологических сюжетов и аллегорий в живописи и скульптуре.

Архитектура в системе изобразительных искусств. Влияние античных образцов на архитектурные решения, развитие архитектурных форм. Величайшие архитекторы и их шедевры: Ф. Брунеллески, Л. Б. Альберти, Д. Браманте, М. Буонаротти.

Живопись. Основные техники и новшества в живописи: фреска, темперная и масляная живопись. Развитие перспективы, светотени и анатомической точности. Выдающиеся художники и их произведения, «титаны» Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти и Микеланджело Буонаротти.

Основные черты изобразительного искусства эпохи Возрождения. Характерные стилистические и тематические особенности искусства Возрождения. Идеализация природы и человека, стремление к гармонии и совершенству. Влияние античной культуры и её возрождение в искусстве.

Влияние меценатов на развитие искусства. Роль семей Медичи и других покровителей. Взаимодействие художников и заказчиков, влияние на художественные тенденции. Влияние искусства. Значение искусства Возрождения для последующего развития европейского и мирового искусства.

Тема 7. Северное Возрождение.

Этимология и особенности понятия «Северное Возрождение»: Понятие «Северное Возрождение» как культурно-историческое явление. Отличие от итальянского Возрождения: национальные и региональные особенности. Влияние исторических и социальных изменений на искусство. Роль христианства в жизни северных европейских обществ. Влияние Реформации на развитие искусства. Мифологические и библейские сюжеты в искусстве

Живопись. Основные представители: Ян ван Эйк, Альбрехт Дюрер, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший. Техника масляной живописи и её влияние на детализацию и реалистичность изображений. Портретный жанр: особенности и значимость. Сценарии повседневной жизни и крестьянские сцены: символика и интерпретация.

Графика. Развитие гравюры. Основные мастера: Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший.

Техника гравюры и её применение для массового распространения произведений искусства.

Архитектура. Влияние готической традиции и ренессансных элементов. Характерные черты архитектуры Северного Возрождения. Основные архитектурные памятники: городские ратуши, церкви и жилые здания.

Скульптура. Развитие скульптуры под влиянием готических традиций и ренессансного реализма. Основные направления и техники. Мастера северного Возрождения: Тильман Рименшнайдер, Николаус Герхаерт.

Основные черты искусства Северного Возрождения: реалистичность и детализированность изображений. Внимание к повседневной жизни и её отображению в искусстве. Символизм и аллегории в живописи и скульптуре. Влияние Северного Возрождения на развитие европейского искусства и его значимость в мировой культуре.

Тема 8. Искусство XVII-XVIII вв.

Политическая и социальная ситуация в Европе XVII-XVIII веков. Влияние Просвещения на развитие искусства. Региональные особенности: итальянское, испанское, фламандское барокко.

Барокко. Характеристика стиля барокко: динамичность, драматизм, декоративность, тетаральность, показная роскошь. Религиозные и светские аспекты барокко. Живопись барокко. Основные представители: Караваджо, Питер Пауль Рубенс, Рембрандт, Вермеер. Отличительные особенности: жёсткий светотеневой рисунок (кьяроскуро), динамичность, реалистичность образов, эмоциональная насыщенность, разрушение «четвёртой стены». Скульптура барокко. Основные представители: Джованни Лоренцо Бернини, Франсуа Жирардон, Алессандро Альгарди и др. Архитектура барокко. Характерные черты: криволинейные очертания, динамика объёмов и форм, обилие лепнины и скульптуры, полихромия, массивная лепнина, росписи-обманки. Основные представители: Джованни Лоренцо Бернини, Франческо Борромини, Карло Мадерна, Гуарино Гварини и др.

Рококо. Характеристика стиля рококо: изящество, лёгкость, изысканность, декоративность, интимность. Светские аспекты рококо. Живопись рококо. Основные представители: Жан-Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан-Оноре Фрагонар. Отличительные особенности: пастельная цветовая палитра, плавные линии, воздушные и игривые композиции, мифологические и пасторальные сюжеты, чувственность и грациозность. Скульптура рококо. Основные представители: Этьен-Морис Фальконе, Жан-Батист Пигаль, Клод Мишель (Клуодион). Архитектура рококо. Характерные черты: асимметрия, криволинейные формы, обилие орнаментов, светлые и пастельные тона, использование зеркал, золочение, изящные декоративные элементы. Основные представители: Франсуа де Кювилье, Жермен Бофран, Бальтазар Нейман, Маттиас Даниэль Пёппельман и др.

Классицизм. Характеристика стиля классицизм: строгость, симметрия, рациональность, ясность форм, гармония и пропорциональность. Ориентация на античные идеалы и образцы. Живопись классицизма. Основные представители: Никола Пуссен, Жак-Луи Давид, Жан Огюст Доминик Энгр. Отличительные особенности: чёткость линий, сдержанная цветовая палитра, идеализированные образы, исторические и мифологические сюжеты, акцент на моральные и философские идеи. Скульптура классицизма. Основные представители: Антонио Канова, Бертель Торвальдсен, Жан-Антуан Гудон. Архитектура классицизма. Характерные черты: строгие геометрические формы, колоннады, фронтоны, купола, использование ордерной системы, симметрия и пропорциональность. Основные представители: Андреа Палладио, Жак-Жермен Суффло, Клод-Николя Леду и др.

Основные черты искусства XVII-XVIII вв. Разнообразие стилей и направлений: барокко, рококо, классицизм. Влияние искусства XVII-XVIII вв. на последующие эпохи и его значимость в мировой культуре.

Тема 9. Искусство XIX в.

Искусство XIX века. Политическая и социальная ситуация в Европе XIX века. Влияние индустриализации, романтизма и реализма на развитие искусства. Региональные особенности: французское, английское, немецкое искусство.

Романтизм. Характеристика стиля романтизм: эмоциональность, субъективизм, интерес к природе, экзотике и национальной истории. Живопись романтизма. Основные представители: Эжен Делакруа, Каспар Давид Фридрих, Уильям Тёрнер. Отличительные особенности: яркие цвета, динамичные композиции, драматические и фантастические сюжеты, интерес к средневековью и восточной экзотике, акцент на личные и эмоциональные переживания. Скульптура романтизма. Основные представители: Франсуа Рюд, Антуан-Луи Бари, Давид д'Анже. Архитектура романтизма. Характерные черты: эклектизм, возрождение готического стиля, использование средневековых мотивов. Основные представители: Огастес Пьюджин, Юджин, Виолле-ле-Дюк, Карл Фридрих Шинкель, Огюст Монферран и др.

Реализм. Характеристика стиля реализм: стремление к объективному изображению действительности, социальная критика, внимание к повседневной жизни. Живопись реализма. Основные представители: Гюстав Курбе, Жан-Франсуа Милле, Оноре Домье и др. Отличительные особенности: точное и подробное изображение реальных сцен, акцент на труд и быт простых людей, нейтральная цветовая палитра. Скульптура реализма. Основные представители: Жан-Батист Карпо, Константин Меньер, Огюст Роден.

Символизм. Характеристика стиля символизм: мистицизм, аллегоричность, обращение к мифам и снам, многозначность образов. Живопись символизма. Основные представители: Гюстав Моро, Пюви де Шаванн, Одилон Редон, Арнольд Бёклин. Отличительные особенности: использование символов и метафор, сложная и насыщенная палитра, внимание к иррациональному и фантастическому.

Импрессионизм. Характеристика стиля импрессионизм: передача мимолетных впечатлений, игра света и цвета, отказ от академической точности. Живопись импрессионизма. Основные представители: Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Эдгар Дега и др. Отличительные особенности: светлые и чистые цвета, пастозная живопись, рельефные мазки, внимание к изменениям освещения, сцены из повседневной жизни и природы. Скульптура импрессионизма. Основные представители: Эдгар Дега, Огюст Роден, Жан-Батист Карпо.

Постимпрессионизм. Характеристика стиля постимпрессионизм: индивидуальный подход к изображению реальности, экспрессия, символизм. Живопись постимпрессионизма. Основные представители: Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген и др. Отличительные особенности: яркие и насыщенные цвета, упрощенные формы, субъективное восприятие действительности, эксперименты с композицией и перспективой.

Русское искусство. Передвижники – это российское художественное объединение, существовавшее с 1870 по 1923 год. Художники-«передвижники» стремились отразить социальные реалии России, уходя от академических традиций и изображая жизнь крестьян и простых людей с реалистичной критикой. Передвижники организовывали передвижные выставки, что способствовало популяризации искусства и общественному интересу к социальным вопросам. Основные представители: И. Е. Репин, В. Г. Перов, В. И. Суриков, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В. М. Васнецов, И. И. Левитан и др.

Тема 10. Искусство нач. XX в.

Политическая и социальная ситуация в начале XX века. Влияние индустриализации и модернизации на развитие искусства. Региональные особенности: ар-нуво во Франции и Бельгии, сецессион в Австрии, югендстиль в Германии, либерти в Италии, модернизм в Испании и т.д. Этот стиль, популярный в начале XX века, отличается декоративностью, флоральными мотивами и изогнутыми линиями. Синтез искусств.

Архитектура модерна. Основные представители: Виктор Орта, Антонио Гауди, Отто Вагнер, Чарльз Рени Макинтош и др. Живопись и графика. Основные представители: Обри Бёрдслей, Густав Климт, Альфонс Муха и др.

Особенности русского модерна: синтез общеевропейских тенденций с чертами национальной культуры.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных докладов.

СР включает следующие виды работ:

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

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

К каждому семинарскому занятию обучающийся готовит устный доклад на 10-15 минут, сопровождающийся презентацией на 10-15 слайдов. Темы доклада выбираются согласно порядковому номеру в журнале из таблицы, приведённой ниже. При согласовании с преподавателем студент может выбрать другую тему.

Таблица 4
Приблизительные темы самостоятельных работ для подготовки к семинарским занятиям (доклад с презентацией)

Тема 1. Первобытное искусство.	1.	Теории происхождения искусства и его функции.
	2.	Сюжеты пещерной живописи.
	3.	Палеолитические Венеры.
	4.	Использование камня, кости и глины в первобытной скульптуре.
	5.	Орнамент в первобытном искусстве.
	6.	Мегалитические сооружения. Менгиры.
	7.	Мегалитические сооружения. Дольмены.
	8.	Мегалитические сооружения. Кромлехи.
	9.	Храмовый комплекс Гебекли-Тепе.
	10.	Первый протогород Чатал-Гуюк.
Тема 2. Искусство Древнего Египта и Месопотамии.	1.	Дворцы и храмы Месопотамии.
	2.	Скульптура в искусстве Месопотамии.
	3.	Погребальный культ и его значение для египетского искусства.
	4.	Основные виды гробниц в Древнем Египте.

	5.	Храмовая архитектура Египта.
	6.	Скульптура Древнего Египта.
	7.	Живопись Древнего Египта.
	8.	Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта.
	9.	Амарнское искусство.
	10.	Искусство фаюмских портретов.
Тема 3. Искусство Древней Греции.	1.	Эгейская культура. Архитектура о. Крит.
	2.	Эгейская культура. Архитектура Микен.
	3.	Эгейская культура. Живопись.
	4.	Эгейская культура. Керамика.
	5.	Древнегреческая керамика. Основные техники и стили.
	6.	Основные стили (ордера) архитектуры Древней Греции.
	7.	Акрополь: архитектурный ансамбль и его значение.
	8.	Скульптура Древней Греции. Архаика.
	9.	Скульптура Древней Греции. Классика.
	10.	Скульптура Древней Греции. Эллинистика.
Тема 4. Искусство Древнего Рима.	1.	Этруская культура. Живопись.
	2.	Этруская культура. Скульптура.
	3.	Портретное искусство Древнего Рима.
	4.	Эволюция ордерной системы в римской архитектуре.
	5.	Живопись Помпей и Геркуланума.
	6.	Мозаика в искусстве Древнего Рима.
	7.	Эволюция римской скульптуры.
	8.	Римская архитектура. Пантеон.
	9.	Римская архитектура. Эволюция типа триумфальной арки.
	10.	Римская архитектура. Термы, театры, базилики, цирки и т.д.
Тема 5. Искусство Средневековья.	1.	Эволюция византийской архитектуры.
	2.	Собор Святой Софии в Константинополе и его символика.
	3.	Золотофонные мозаики в искусстве Византийской империи.
	4.	Византийские изделия из слоновой кости.
	5.	Средневековая книжная миниатюра.
	6.	Французская романская архитектура.
	7.	Немецкая романская архитектура.
	8.	Французская готическая архитектура.
	9.	Английская готическая архитектура.
	10.	Средневековая скульптура.
Тема 6. Искусство эпохи Возрождения в Италии.	1.	Живопись раннего Возрождения.
	2.	Скульптура раннего Возрождения.
	3.	Архитектура эпохи Раннего Возрождения: Ф. Брунеллески и Л. Б. Альберти
	4.	Творчество Леонардо да Винчи.
	5.	Творчество Рафаэля.
	6.	Творчество Микеланджело. Скульптура.
	7.	Творчество Микеланджело. Архитектура.
	8.	Творчество Микеланджело. Живопись.
	9.	Венецианская школа живописи.
	10.	Скульптура Джамболоньи.
Тема 7. Северное Возрождение	1.	Иероним Босх: последний художник Средневековья и первый художник Возрождения.
	2.	Творчество братьев ван Эйк.

	3.	Автопортрет в творчестве А. Дюрера.
	4.	Гравюры в творчестве А. Дюрера.
	5.	Творчество Лукаса Кранаха Старшего.
	6.	Парадные портреты Ганса Гольбейна Младшего.
	7.	Творчество Питера Брейгеля Старшего.
	8.	Творчество Рогира ван дер Вейдена.
	9.	Скульптура северного Возрождения: Тильман Рименшнайдер, Николаус Герхаерт.
	10.	Архитектура Северного Возрождения: гильдейские дома, ратуши и важни.
Тема 8. Искусство XVII-XVIII вв.	1.	Барокко в итальянской живописи. Караваджо.
	2.	Скульптура барокко. Творчество Дж. Л. Бернини.
	3.	Церковь Иль-Джезу – первое сооружение в стиле барокко.
	4.	Архитектура барокко: Ж. Л. Бернини и Ф. Борромини.
	5.	Фламандское барокко. Творчество П. П. Рубенса.
	6.	Голландское барокко. Творчество Рембрандта.
	7.	Рококо в живописи. Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар.
	8.	Рококо в церковной архитектуре Германии (Южная Бавария).
	9.	Классицизм в живописи: Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид.
	10.	Классицизм во французской архитектуре.
Тема 9. Искусство XIX в.	1.	Романтизм в живописи. К. Д. Фридрих.
	2.	Английский романтизм. Прерафаэлиты.
	3.	Реализм. Творчество и Г. Курбе и Ж. Ф. Милле.
	4.	Барбизонская школа – предтечи импрессионизма.
	5.	Импрессионизм. Творчество К. Моне.
	6.	Импрессионизм. Творчество П. О. Ренуара.
	7.	Постимпрессионизм. Творчество Винсента ван Гога.
	8.	Русское искусство. Критический реализм в творчестве И. Репина и В. Перова.
	9.	Творчество В. В. Верещагина.
	10.	Мастер русского пейзажа И. И. Шишкин.
Тема 10. Искусство нач. XX века.	1.	Модерн. Книжные иллюстрации О. Бёрдслея.
	2.	Живопись модерна. Творчество А. Мухи.
	3.	Живопись модерна. Творчество Г. Климта.
	4.	Модерн во Франции и Бельгии. Архитектура. В. Орта и Э. Гимара.
	5.	Модерн в Австрии. Архитектура О. Вагнера.
	6.	Модерн в Испании. Архитектура А. Гауди.
	7.	Модерн в Великобритании. Творчество Ч. Р. Макинтоша и М. Макдональд.
	8.	Архитектура русского модерна.
	9.	Театральные работы Л. Бакста (Русские сезоны).
	10.	Русский модерн. Живопись М. А. Врубеля.

7.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы предусмотрены для выполнения всеми студентами заочной формы обучения. Контрольная работа является составной частью самостоятельной работы студента заочной формы обучения по освоению программы дисциплины и предполагает выполнение

реферативной работы, в которой студент должен на основе всего изученного материала подробно ответить на поставленные вопросы.

Вариант выбирается в соответствии с порядковым номером в журнале. Работа обязательно должна состоять из титульного листа (образец титульного листа см. в *Приложении 1*), ответов на вопросы и списка использованной литературы, оформленного по ГОСТ Р 7.0.100–2018.

Контрольная работа выполняется от руки или в текстовом редакторе на листах формата А4 и оформляется в папку, все поля по 2 см., шрифт Times New Roman, размер 14 pt., полуторный интервал. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью и грамотностью.

Таблица 5
Варианты контрольных работ (для ЗФО)

Вариант	Вопросы
Вариант №1	1. Палеолитические Венеры. 2. Архитектура Северного Возрождения: гильдейские дома, ратуши и важни. 3. Голландское барокко. Творчество Рембрандта.
Вариант №2	1. Мегалитические сооружения. Кромлехи. 2. Византийские изделия из слоновой кости. 3. Импрессионизм. Творчество П. О. Ренуара.
Вариант №3	1. Живопись Древнего Египта. 2. Творчество Микеланджело. Скульптура. 3. Модерн в Испании. Архитектура А. Гауди.
Вариант №4	1. Римская архитектура. Эволюция типа триумфальной арки. 2. Скульптура северного Возрождения: Тильман Рименшнайдер, Николаус Герхаерт. 3. Романтизм в живописи. К. Д. Фридрих.
Вариант №5	1. Палеолитические Венеры. 2. Римская архитектура. Пантеон. 3. Модерн. Книжные иллюстрации О. Бёрдслея.
Вариант №6	1. Скульптура Древнего Египта. 2. Архитектура барокко: Ж. Л. Бернини и Ф. Борромини. 3. Постимпрессионизм. Творчество Винсента ван Гога.
Вариант №7	1. Собор Святой Софии в Константинополе и его символика. 2. Средневековая скульптура. 3. Гравюры в творчестве А. Дюрера.
Вариант №8	1. Архитектура Северного Возрождения: гильдейские дома, ратуши и важни. 2. Скульптура Джамболоньи. 3. Импрессионизм. Творчество П. О. Ренуара.
Вариант №9	1. Храмовая архитектура Египта. 2. Древнегреческая скульптура. Эллинистика. 3. Рококо в живописи. Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар.
Вариант №10	1. Мегалитические сооружения. Менгиры. 2. Портретное искусство Древнего Рима. 3. Творчество Леонардо да Винчи.
Вариант №11	1. Византийские изделия из слоновой кости. 2. Венецианская школа живописи. 3. Барбизонская школа – предтечи импрессионизма.
Вариант №12	1. Римская архитектура. Термы, театры, базилики, цирки и т.д.

	2. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 3. Классицизм в живописи: Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид.
Вариант №13	1. Средневековая книжная миниатюра. 2. Творчество Лукаса Кранаха Старшего. 3. Архитектура модерна в Австрии: О. Вагнер.
Вариант №14	1. Собор Святой Софии в Константинополе и его символика. 2. Эволюция ордерной системы в римской архитектуре. 3. Творчество Рафаэля.
Вариант №15	1. Амарнское искусство. 2. Древнегреческая скульптура. Классика. 3. Живопись Помпей и Геркуланума.
Вариант №16	1. Этрусская культура. Скульптура. 2. Римская архитектура. Пантеон. 3. Творчество Г. Климта.
Вариант №17	1. Сюжеты пещерной живописи. 2. Скульптура в искусстве Месопотамии. 3. Архитектура барокко: Ж. Л. Бернии и Ф. Борромини.
Вариант №18	1. Немецкая романская архитектура. 2. Скульптура Джамболоньи. 3. Творчество М. А. Врубеля.
Вариант №19	1. Храмовый комплекс Гебекли-Тепе. 2. Скульптура Древнего Египта. 3. Иероним Босх: последний художник Средневековья и первый художник Возрождения.
Вариант №20	1. Скульптура в искусстве Месопотамии. 2. Творчество братьев ван Эйк. 3. Архитектура модерна в Великобритании. Творчество Ч. Р. Макинтоша и М. Макдональд.
Вариант №21	1. Эгейская культура. Архитектура о. Крит. 2. Эволюция римской скульптуры. 3. Творчество П. П. Рубенса.
Вариант №22	1. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 2. Рококо в живописи. Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар. 3. Архитектура модерна в Испании.
Вариант №23	1. Этрусская культура. Монументальная живопись. 2. Скульптура Донателло. 3. Импрессионизм. Творчество К. Моне.
Вариант №24	1. Скульптура в искусстве Месопотамии. 2. Классицизм в живописи: Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид. 3. Архитектура модерна в Австрии.
Вариант №25	1. Эволюция римской скульптуры. 2. Французская романская архитектура. 3. Автопортрет в творчестве А. Дюрера.

7.3 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Теории происхождения искусства и его функции.
2. Виды и жанры изобразительного искусства.
3. Пещерная живопись.
4. Первобытная скульптура.
5. Мегалитические сооружения и их виды.

6. Архитектура Месопотамии.
7. Культовая архитектура Древнего Египта.
8. Особенности живописи Древнего Египта.
9. Скульптура Древнего Египта.
10. Амарнский период искусства Древнего Египта.
11. Древнегреческая керамика. Основные техники и стили.
12. Система древнегреческих архитектурных ордоров.
13. Эволюция древнегреческой скульптуры.
14. Специфика древнеримской скульптуры.
15. Живопись Помпей и Геркуланума.
16. Ключевые архитектурные сооружения Древнего Рима.
17. Собор Святой Софии в Константинополе и его символика.
18. Иконопись.
19. Характерные черты романской архитектуры.
20. Характерные черты готической архитектуры.
21. Живопись раннего Возрождения.
22. Титаны эпохи Высокого Возрождения.
23. Особенности живописи Северного Возрождения.
24. Караваджо и караваджисты.
25. Творчество П. П. Рубенса.
26. Отличительные черты стиля барокко.
27. Рококо в живописи.
28. Классицизм в живописи.
29. Романтизм в живописи.
30. Барбизонская школа.
31. Импрессионизм и его основные представители.
32. Постимпрессионизм.
33. Критический реализм в русском искусстве XIX в.
34. Живопись модерна. Творчество Г. Климта.
35. Особенности архитектуры русского модерна.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося самостоятельного практического (семинарского) задания
Отлично (85-100 баллов)	Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. Тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно. На основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали. Презентация полностью соответствует теме, наглядна и информативна, её оформление способствует лёгкому считыванию информации.
Хорошо (65-84 балла)	Содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала. На основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали. Имеются

	незначительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.
Удовлетворительно (55-64 балла)	Содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме. Раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика. Имеются значительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.
Неудовлетворительно (0-63 балла)	Доклад не соответствует заявленной теме или отсутствует вовсе. Тема не раскрыта, в изложении материала отсутствует логика. Презентация отсутствует, либо не соответствует теме доклада.

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

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося контрольной работы
Отлично (5 баллов)	Ответы полностью раскрывают вопросы. Приведены все необходимые факты и примеры. Продемонстрированы глубокие знания и понимание темы. Логика изложения ясна и последовательна, аргументация убедительна. Отсутствуют грамматические, стилистические и орфографические ошибки.
Хорошо (4 балла)	Ответы раскрывают основную часть вопросов, но есть незначительные упущения. Приведены ключевые факты и примеры, но их недостаточно для полного раскрытия темы. Понимание темы продемонстрировано, но есть некоторые неточности. Логика изложения в основном последовательна, аргументация достаточно убедительна. Присутствуют незначительные грамматические, стилистические или орфографические ошибки.
Удовлетворительно (3 балла)	Ответы раскрывают вопросы поверхностно, значительные аспекты не рассмотрены. Приведены отдельные факты и примеры, но их недостаточно. Понимание темы недостаточно глубокое, имеются существенные неточности. Логика изложения нарушена, аргументация слабая. Присутствуют многочисленные грамматические, стилистические и орфографические ошибки.
Неудовлетворительно (2 балла)	Ответы не раскрывают вопросы, значительные аспекты отсутствуют. Факты и примеры не приведены либо не имеют отношения к теме. Отсутствие понимания темы. Логика изложения отсутствует, аргументация неубедительна или отсутствует. Присутствует большое количество грамматических, стилистических и орфографических ошибок.

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения зачёт
ЗАЧТЕНО	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.
НЕ	Студентом в течение семестра выполнено менее 75% самостоятельных работ (доклады с презентациями). Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах.

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения зачёт
зачтено	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. Выполнил контрольную работу не менее чем на 3 балла.
	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. Выполнил контрольную работу не менее чем на 3 балла.
	Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Выполнил контрольную работу не менее чем на 3 балла.
не зачтено	Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах. Выполнил контрольную работу менее чем на 3 балла, или не выполнил её вовсе.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.1 : Искусство Древнего мира / под ред. А. Д. Чегодаева. – М. : Искусство, 1956. – 865 с.
2. 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.
3. 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.
4. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.3 : Искусство эпохи Возрождения / под ред. Ю. Д. Колпинского, Е. И. Ротенберга. – М. : Искусство, 1962. – 1003 с.
5. 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.
6. Всеобщая история искусств : В 6 т. Т.5 : Искусство 19 века / под ред. Ю. Д. Колпинского, Н. В. Яворской. – М. : Искусство, 1964. – 872 с.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.

11. 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 Академия 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.