

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ»

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

Учебный план – 2024 года

Луганск – 2024

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: В. В. Патерькина, профессор кафедры теории искусств и эстетики, доктор философских наук, профессор.

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 «Художественные стили» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам IV курса (VIII семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» профиль «Теория и история визуальных искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в искусствознание», «История искусств древнего мира», «История искусств Древнего и Средневекового Востока», «История искусств Западной Европы», «История искусств Средней Азии, Закавказья», «История русского искусства IX-XV веков», «История русского искусства XVI-XVIII веков», «История русского искусства XIX-начала XX веков», «История», «Историография в искусствоведении».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении научно-исследовательской и преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Художественные стили» посвящена изучению ключевых художественных направлений, стилей и течений в искусстве, сформировавшихся на протяжении истории человечества. Основная цель курса — дать студентам комплексное представление о том, как культурные, экономические и социальные факторы, а так же философские идеи разных эпох отражались в архитектуре, живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве.

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, итоговый контроль в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **2** зачётные единицы, **72** часа.

Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: лекционные занятия – **14** часов, семинарские занятия – **14** часов, самостоятельная работа – **44** часов.

ЗФО: лекционные занятия – **4** часов, семинарские занятия – **4** часов, самостоятельная работа – **64** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: предоставить студентам комплексное понимание эволюции художественных стилей и направлений, выявляя их связь с культурными, экономическими, социальными и философскими идеями каждой эпохи. Курс направлен на развитие способности анализировать произведения искусства в контексте исторических событий и культурных изменений, а также на формирование эстетического и профессионального восприятия искусства.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение ключевых художественных стилей, направлений и течений в искусстве;
- анализ влияния культурных, экономических, социальных и философских факторов на развитие художественных стилей;
- ознакомление с характерными особенностями и ключевыми произведениями различных эпох;
- развитие навыков анализа и интерпретации произведений искусства в их историческом и культурном контексте;

- формирование умения классифицировать произведения искусства по стилям и направлениям;
- развитие эстетического восприятия и понимания искусства как части культурного наследия;
- воспитание уважения к культурным и художественным достижениям разных эпох.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Художественные стили» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам IV курса (VIII семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» профиль «Теория и история визуальных искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в искусствознание», «История искусств древнего мира», «История искусств Древнего и Средневекового Востока», «История искусств Западной Европы», «История искусств Средней Азии, Закавказья», «История русского искусства IX-XV веков», «История русского искусства XVI-XVIII веков», «История русского искусства XIX-начала XX веков», «История», «Историография в искусствоведении».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении научно-исследовательской и преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также 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.

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	Знать: – ключевые художественные стили, направления и течения в искусстве, их основные характеристики и этапы развития; – социальные, экономические и философские предпосылки формирования художественных стилей; – методы анализа произведений искусства в историческом и культурном контексте; – базовые принципы научного исследования в области искусствоведения. Уметь: – анализировать и интерпретировать произведения искусства с точки зрения их стилистических особенностей; – выделять ключевые черты художественных стилей и отличия между ними;

		– работать с научной и учебной литературой, систематизировать информацию и делать выводы;– формулировать исследовательскую проблему, выдвигать гипотезы и планировать исследовательскую деятельность. <i>Владеть:</i> – навыками критического анализа произведений искусства и их интерпретации;– методиками работы с источниками и литературой для научного исследования;– инструментами для структурирования, оформления и презентации результатов исследований;– современными подходами к изучению культурного и художественного наследия.

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
Тема 1. Истоки и ранние художественные стили	10	2	2	6	-	10	-	-	10	-
Тема 2. Классическое искусство Древней Греции и Рима	10	2	2	6	-	10	-	-	10	-
Тема 3. Средневековые художественные стили	10	2	2	6	-	10	-	-	10	-
Тема 4. Эпоха Возрождения и гуманистические идеалы	10	2	2	6	-	10	1	1	8	-
Тема 5. Художественные стили Нового времени	10	2	2	6	-	10	1	1	8	-
Тема 6. Модернизм и авангардные направления XX века	11	2	2	7	-	11	1	1	9	-
Тема 7. Современные художественные тенденции	11	2	2	7	-	11	1	1	9	-
ВСЕГО часов в семестре/дисциплине:	72	14	14	44	-	72	4	4	64	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Тема 1. Истоки и ранние художественные стили

Первая тема курса посвящена изучению истоков художественных стилей, включая древние цивилизации Египта и Эгейского моря. Эти эпохи положили начало формированию принципов художественного выражения, в основе которых лежат религиозные и ритуальные потребности общества. Искусство Древнего Египта отличается строгой монументальностью, единством формы и содержания, что обусловлено его служебной функцией в культе богов и мёртвых. Архитектурные сооружения, такие как пирамиды и храмы, демонстрируют уникальную связь между простотой форм и величественными размерами, что подчёркивает монументальность египетского стиля. Живопись и скульптура того времени подчёркивают символическое значение фигур и сюжетов, основываясь на канонах и плоскостной композиции.

Искусство Эгейского моря (включая микенскую и критскую культуру) противопоставляется египетскому своей выразительной декоративностью и динамикой. Критские фрески, такие как изображения из Кносского дворца, выделяются живописностью и свободой в трактовке движений, что делает их более эмоциональными. Критская архитектура отличается лёгкостью и открытостью пространства, а колонны приобретают элегантные пропорции. Импрессионистская манера передачи формы и света, характерная для микенской культуры, свидетельствует о развитом чувстве эстетики и стремлении к утончённости. Таким образом, ранние художественные стили сформировали фундаментальные принципы, которые в дальнейшем эволюционировали в традициях греко-римской и средневековой культур.

Тема 2. Классическое искусство Древней Греции и Рима

Классическое искусство Древней Греции и Рима занимает ключевое место в истории художественных стилей благодаря развитию гармонии, пропорций и стремлению к идеальной форме. Искусство Древней Греции прошло несколько этапов, включая архаический, классический и эллинистический периоды. Классический период (V-IV века до н. э.) является вершиной греческого искусства, когда мастера, такие как Фидий и Поликлет, создавали скульптуры, идеально воплощающие физическое и духовное совершенство человека. Греческая архитектура, представленная храмами Парфенона и других святилищ, отражает рациональность конструкции и красоту ордерной системы. Главной чертой искусства этой эпохи стало единство формы и содержания, где эстетическое совершенство сочеталось с глубоким символизмом.

Римское искусство развивало греческие традиции, однако оно отличалось прагматизмом и ориентированностью на масштабные инженерные проекты. Римляне создали уникальные архитектурные формы, такие как арки, акведуки и амфитеатры, наиболее известный из которых — Колизей. Римская скульптура акцентировала внимание на портретной достоверности, стремясь запечатлеть индивидуальность и статус изображаемых личностей. Живопись и мозаика в Древнем Риме достигли высокого уровня детализации и декоративности, украшая виллы и общественные здания. Классическое искусство Греции и Рима оказало колоссальное влияние на последующие эпохи, став эталоном для искусства Возрождения и классицизма.

Тема 3. Средневековые художественные стили

Средневековое искусство формировалось под сильным влиянием религиозных и социальных изменений, связанных с утверждением христианства и развитием феодального общества. Первым общеевропейским стилем стал романский, характеризующийся массивностью форм, лаконичностью и суровостью. Архитектура романского периода

включала феодальные замки, соборы и монастыри. Романское искусство подчёркивало тяжеловесность каменных конструкций, узкие окна, скульптурные декорации с религиозным символизмом и мотивами Страшного суда.

Готический стиль, который сменил романский, знаменовал собой эпоху духовного подъёма и стремления к высоте и свету. Готические соборы с их стрельчатыми арками, витражами и сложными декоративными элементами демонстрировали новую эстетику, основанную на каркасной архитектуре. Примеры таких зданий, как Нотр-Дам в Париже или Кёльнский собор, подчеркивают стремление готического искусства к созданию возвышенной атмосферы. В скульптуре и декоративных элементах готики усилился динамизм и эмоциональность.

На лекции анализируются различия между романским и готическим стилями, их архитектурные и художественные особенности, а также их связь с культурной, религиозной и социальной жизнью Средневековья.

Тема 4. Эпоха Возрождения и гуманистические идеалы

Возрождение стало периодом, когда искусство вернулось к античным идеалам гармонии, пропорций и гуманизма. Архитектура эпохи Ренессанса, представленная работами Филиппо Брунеллески, Андреа Палладио и других мастеров, отличалась ясностью форм, строгими пропорциями и использованием ордерной системы. Дворцы, виллы и храмы этой эпохи демонстрировали стремление к гармоничному единству функциональности и красоты.

В живописи и скульптуре Ренессанса центральное место занимали человек и его внутренний мир. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело и другие мастера создавали произведения, которые подчёркивали анатомическую точность, использование линейной перспективы и сложные композиционные решения. Искусство Высокого Возрождения достигло своего пика в Италии, но распространилось и на другие страны Европы, где приобрело уникальные черты, например, в Нидерландах и Германии.

Особое внимание в теме уделяется влиянию гуманистической философии на искусство и культуру Возрождения, а также её роли в формировании светского мировоззрения. Также рассматриваются различия между итальянским и северным Возрождениями, их эстетические и идеологические акценты.

Тема 5. Художественные стили Нового времени

Искусство Нового времени характеризуется разнообразием стилей, отражающих изменение социальных, экономических и культурных реалий Европы. Барокко и рококо, например, акцентировали на эмоциях, роскоши и декоративности. Барокко часто использовало контраст света и тени, монументальные формы и сложные динамические композиции. Примером является собор Святого Петра в Риме и скульптуры Бернини. В отличие от него, рококо делало акцент на изысканной утончённости и интимности, как это видно в декоре интерьеров и в произведениях Ватто и Фрагонара.

Классицизм, возникший в противопоставление излишествам барокко и рококо, черпал вдохновение из античных традиций. Архитектура и живопись этого стиля стремились к строгости, симметрии и логике, как это заметно в работах Жака-Луи Давида. Ампи́р, развившийся на базе классицизма, добавил больше величия и торжественности, что особенно проявилось в архитектуре эпохи Наполеона.

Романтизм, сменивший классицизм, отразил субъективные эмоции, связь с природой и интерес к экзотическим темам. В живописи, как у Делакруа или Фридриха, романтизм выражал сильные чувства и стремление к свободе. В рамках этой темы студенты изучают взаимодействие этих стилей, их влияние на общественные настроения и культуру Европы.

Тема 6. Модернизм и авангардные направления XX века

XX век стал периодом бурного развития модернизма и авангардных направлений, которые радикально изменили представления об искусстве. Модерн (арт-нуво) стремился к

синтезу искусства и природы, что проявилось в изысканных линиях и декоративности работ Гауди и Климта. Импрессионизм и постимпрессионизм сосредоточились на субъективных впечатлениях и цветовых решениях, предлагая такие шедевры, как полотна Моне, Ван Гога и Гогена.

Авангардные движения, такие как кубизм, футуризм и абстракционизм, поставили под сомнение традиционные художественные формы. Кубизм, представленный Пикассо и Браком, изменил представление о пространстве и форме. Футуризм воспевал скорость и технологический прогресс, а абстракционизм, как у Кандинского, отказывался от изображений реальных объектов в пользу чистой формы и цвета.

Сюрреализм и дадаизм предлагали концептуальные подходы к искусству, бросая вызов привычному восприятию. Эти направления исследуются через призму исторического контекста, который включал мировые войны и социальные потрясения, что и определило радикальные изменения в искусстве. Тема помогает студентам понять истоки современного искусства и его связь с культурными процессами века.

Тема 7. Современные художественные тенденции

Современное искусство, начавшее формироваться во второй половине XX века, стало отражением динамичных социальных, экономических и технологических изменений. Поп-арт, представленный такими художниками, как Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, изучает феномен массовой культуры и её влияние на восприятие искусства. Использование элементов рекламы, комиксов и массовых изображений делает этот стиль выразителем эпохи потребления.

Минимализм, напротив, стремился к сокращению формы до её самой сущности, создавая произведения, лишённые излишней эмоциональности и декоративности. Этот стиль фокусируется на чистоте линии и материала, как в работах Дональда Джадда или Дэна Флавина. В то же время гиперреализм, который можно увидеть в произведениях художников, таких как Чак Клоуз, стремится к максимальной детализации и фотографической точности изображения.

Концептуальное искусство сместило акцент с материального произведения на идею, стоящую за ним. Работы Марселя Дюшана, Ива Кляйна и Йозефа Бойса становятся исследованием самого понятия искусства. Современные цифровые технологии и интерактивные инсталляции играют всё более важную роль, поднимая вопросы о будущем художественного творчества. Тема позволяет студентам изучить многообразие современных художественных форм и их связь с культурными и технологическими процессами.

6.2. Семинарские занятия

Семинар №1

Тема: Истоки и ранние художественные стили

Цели занятия:

1. Изучить особенности искусства Древнего Египта и Эгейского моря.
2. Выявить основные отличия художественных традиций этих регионов.
3. Развить навыки анализа архитектурных и изобразительных памятников древности.

Вопросы для обсуждения:

1. Как религиозные представления Древнего Египта отразились в архитектуре пирамид и храмов?
2. Какие художественные особенности отличают фрески Крита от египетских рельефов?
3. Как эгейская культура повлияла на дальнейшее развитие художественного языка в Европе?

Семинар №2

Тема: Классическое искусство Древней Греции и Рима

Цели занятия:

1. Исследовать идеалы гармонии и красоты в искусстве Древней Греции.
2. Выявить особенности римского искусства и его практическую направленность.
3. Развить навыки анализа скульптуры и архитектуры классического периода.

Вопросы для обсуждения:

1. Какое значение для искусства Древней Греции имела концепция канона пропорций?
2. Какие архитектурные и инженерные достижения сделали римское искусство уникальным?
3. Как античные идеалы продолжали влиять на искусство в последующие эпохи?

Семинар №3

Тема: Средневековые художественные стили

Цели занятия:

1. Изучить отличительные черты романского и готического стилей.
2. Определить роль религиозных идей в формировании средневекового искусства.
3. Развить навыки анализа архитектуры и декоративного искусства соборов.

Вопросы для обсуждения:

1. Чем романская архитектура отличается от готической по своей структуре и символике?
2. Как витражи и скульптура готических соборов служили выразителями религиозных идей?
3. Какие социальные и культурные изменения способствовали переходу от романского стиля к готическому?

Семинар №4

Тема: Эпоха Возрождения и гуманистические идеалы

Цели занятия:

1. Исследовать ключевые принципы искусства Ренессанса.
2. Выявить различия между итальянским и северным Возрождением.
3. Развить навыки анализа произведений живописи и архитектуры эпохи.

Вопросы для обсуждения:

1. Как гуманистические идеи эпохи Возрождения отразились в изобразительном искусстве?
2. Какие достижения в архитектуре сделали эпоху Возрождения уникальной?

3. В чем заключаются основные отличия между итальянским Ренессансом и Северным Возрождением?

Семинар №5

Тема: Художественные стили Нового времени

Цели занятия:

1. Изучить ключевые черты барокко, рококо и классицизма.
2. Проанализировать, как общественные и культурные изменения влияли на развитие искусства в эти эпохи.
3. Развить навыки сравнительного анализа произведений различных стилей.

Вопросы для обсуждения:

1. Как барокко отражает идеи динамики, эмоциональности и величия?
2. В чем заключается главная эстетическая разница между рококо и классицизмом?
3. Как архитектура эпохи классицизма воплощала идеи античного наследия?

Семинар №6

Тема: Модернизм и авангардные направления XX века

Цели занятия:

1. Изучить особенности модерна и импрессионизма как переходных направлений к модернизму.
2. Проанализировать влияние исторических событий на развитие авангардного искусства.
3. Развить навыки анализа произведений кубизма, футуризма и абстракционизма.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключаются основные идеи модерна (арт-нуво) и как они отразились в архитектуре и декоративном искусстве?
2. Какие новые формы и идеи принесли в искусство кубизм и футуризм?
3. Как абстракционизм изменил представления о содержании и форме произведений искусства?

Семинар №7

Тема: Современные художественные тенденции

Цели занятия:

1. Исследовать особенности поп-арта, минимализма и гиперреализма.
2. Проанализировать, как концептуальное искусство изменило восприятие художественного процесса.
3. Выявить влияние цифровых технологий на современное искусство.

Вопросы для обсуждения:

1. Как поп-арт отражает культуру массового потребления?
2. Какие основные идеи лежат в основе минимализма, и как они проявляются в архитектуре и скульптуре?
3. Как цифровые технологии и новые медиа трансформируют художественный процесс в XXI веке?

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;
- подготовка к зачету.

7.1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ)

К каждому семинарскому занятию обучающийся готовит устный доклад на 10-15 минут, сопровождающийся презентацией на 10-15 слайдов. При согласовании с преподавателем студент может выбрать другую тему.

Самостоятельная работа №1

Тема: Истоки и ранние художественные стили

1. Подготовьте презентацию на тему: «Архитектура и религиозные представления Древнего Египта».
2. Напишите эссе о различиях художественных подходов между египетскими рельефами и фресками Крита.
3. Составьте хронологию ключевых событий, связанных с развитием искусства Древнего Египта и Эгейского моря.
4. Проведите сравнительный анализ архитектуры пирамид Древнего Египта и дворцов Крита.
5. Проанализируйте художественные традиции раннего искусства в контексте их связи с мифологией.

Самостоятельная работа №2

Тема: Классическое искусство Древней Греции и Рима

1. Подготовьте презентацию на тему: «Древнегреческий канон пропорций: теория и примеры».
2. Напишите эссе о роли римской инженерной мысли в архитектуре и её влиянии на развитие искусства.
3. Составьте хронологию ключевых этапов развития скульптуры в Древней Греции.
4. Проведите сравнительный анализ Пантеона в Риме и Парфенона в Афинах, выявив сходства и различия.
5. Проанализируйте изображение мифологии в искусстве Древней Греции и её интерпретацию в Древнем Риме.

Самостоятельная работа №3

Тема: Средневековые художественные стили

1. Подготовьте презентацию на тему: «Эволюция романской архитектуры в Европе».

2. Напишите эссе о значении готических витражей как элемента художественного и религиозного выражения.
3. Составьте хронологию основных этапов развития готического стиля в Европе.
4. Проведите сравнительный анализ декоративных элементов романских и готических соборов.
5. Проанализируйте скульптурные изображения Страшного суда в романской и готической архитектуре.

Самостоятельная работа №4

Тема: Эпоха Возрождения и гуманистические идеалы

1. Подготовьте презентацию на тему: «Влияние гуманизма на искусство итальянского Ренессанса».
2. Напишите эссе о различиях между итальянским и северным Возрождением.
3. Составьте хронологию ключевых событий, связанных с развитием искусства эпохи Возрождения.
4. Проведите сравнительный анализ фресок Микеланджело и Рафаэля.
5. Проанализируйте использование линейной перспективы в живописи эпохи Ренессанса.

Самостоятельная работа №5

Тема: Художественные стили Нового времени

1. Подготовьте презентацию на тему: «Барокко и его отражение в архитектуре и скульптуре».
2. Напишите эссе о различиях между рококо и классицизмом с точки зрения эстетики и содержания.
3. Составьте хронологию ключевых событий, связанных с развитием барокко и классицизма.
4. Проведите сравнительный анализ картин Караваджо и Жака-Луи Давида.
5. Проанализируйте, как общественные изменения XVIII века повлияли на развитие искусства.

Самостоятельная работа №6

Тема: Модернизм и авангардные направления XX века

1. Подготовьте презентацию на тему: «Роль модерна (арт-нуво) в синтезе искусства и природы».
2. Напишите эссе о том, как кубизм изменил представления о форме и пространстве в искусстве.
3. Составьте хронологию ключевых событий, связанных с развитием авангардных направлений.
4. Проведите сравнительный анализ полотен Пикассо и Кандинского, выделив их инновации.
5. Проанализируйте, как исторические события первой половины XX века повлияли на развитие модернизма.

Самостоятельная работа №7

Тема: Современные художественные тенденции

1. Подготовьте презентацию на тему: «Поп-арт как отражение массовой культуры и потребительства».
2. Напишите эссе о концептуальном искусстве и его влиянии на восприятие художественного процесса.
3. Составьте хронологию ключевых событий, связанных с развитием минимализма и гиперреализма.

4. Проведите сравнительный анализ произведений Энди Уорхола и Дональда Джадда.
5. Проанализируйте влияние цифровых технологий на искусство XXI века.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Вопросы к зачёту

1. Как религиозные представления Древнего Египта повлияли на архитектуру пирамид?
2. Какие особенности характерны для критской и микенской архитектуры?
3. В чём проявляется символика египетского искусства?
4. Какие отличия между архитектурой Кносского дворца и египетских храмов?
5. Что такое канон пропорций в искусстве Древней Греции?
6. Какое значение имела линейная перспектива для искусства Возрождения?
7. Какие основные материалы использовались в египетской архитектуре и их значение?
8. Чем римская архитектура отличается от греческой?
9. Какие особенности выделяют готический стиль в архитектуре?
10. Как романский стиль отразился в культуре Средневековья?
11. Что символизируют витражи в готических соборах?
12. Как гуманизм эпохи Возрождения отразился в архитектуре?
13. В чём проявляются различия между итальянским и северным Возрождениями?
14. Какое значение имел Парфенон в культуре Древней Греции?
15. Какова роль колонн в архитектуре Древнего Рима?
16. Чем отличается скульптура Ренессанса от скульптуры Средневековья?
17. Какие мотивы были популярны в живописи эпохи Возрождения?
18. Как классицизм отражает идеи античности?
19. Какие характерные черты отличают стиль барокко?
20. Как стиль рококо связан с развитием интерьеров?
21. Какое значение имела эпоха классицизма для архитектуры?
22. Какие основные идеи романтизма отражены в искусстве?
23. Как развитие технологий повлияло на модерн (арт-нуво)?
24. Какие особенности импрессионизма выделяют его среди других стилей?
25. Как кубизм изменил восприятие формы и пространства?
26. Какие основные черты отличают авангардные направления XX века?
27. Чем абстракционизм отличается от других направлений модернизма?
28. Какое значение сюрреализм придавал подсознанию в искусстве?
29. Какие принципы лежат в основе минимализма?
30. Как поп-арт отразил культуру массового потребления?
31. Чем гиперреализм отличается от традиционного реализма?
32. Как концептуальное искусство изменило подход к восприятию произведений?
33. Какие изменения в архитектуре принёс модерн?
34. Как роль художника изменилась в эпоху модернизма?
35. Как исторические события XX века повлияли на авангардные направления?
36. Какие черты отличают конструктивизм от других направлений?
37. В чём заключается влияние цифровых технологий на современное искусство?
38. Какие элементы декоративного искусства характерны для барокко?
39. Какое значение имеет свет в готической архитектуре?
40. Как развитие философии повлияло на становление искусства Ренессанса?

8.2. Темы докладов (ЗФО)

Студенты заочной формы обучения готовят к зачёту 3 доклада с презентациями. Вариант выбирается согласно порядковому номеру в академическом журнале.

Вариант 1

1. Как культура Древнего Египта отразилась в искусстве и архитектуре?
2. В чём заключаются ключевые различия между рельефами Египта и фресками Крита?
3. Как микенская культура повлияла на развитие греческого искусства?

Вариант 2

1. Какие черты искусства Древней Греции делают его основой для европейской художественной традиции?
2. Чем отличается римская архитектура от греческой, и какие новшества она внесла?
3. Как античные каноны пропорций влияли на развитие скульптуры?

Вариант 3

1. Какие идеи романского стиля отразились в архитектуре Средневековья?
2. Чем готическая архитектура отличается от романской по своей конструкции и символике?
3. Какое значение имели витражи в готических соборах?

Вариант 4

1. Как Возрождение изменило представление о человеке в искусстве?
2. В чём заключаются различия между итальянским и северным Ренессансом?
3. Какие достижения архитектуры эпохи Возрождения повлияли на развитие городской среды?

Вариант 5

1. Как барокко отражает идеи величия и эмоциональности в искусстве?
2. Какие черты рококо делают его уникальным по сравнению с барокко?
3. Как классицизм возвратил интерес к античности и чему он обязан этому периоду?

Вариант 6

1. Как философские идеи эпохи Просвещения повлияли на развитие искусства классицизма?
2. Какие изменения привнёс романтизм в восприятие искусства и природы?
3. Как общественные изменения XIX века отразились в реалистическом искусстве?

Вариант 7

1. Как модерн (арт-нуво) интегрировал природу в архитектуру и дизайн?
2. Какие основные черты отличают импрессионизм от классических художественных направлений?
3. Как постимпрессионизм повлиял на формирование модернизма?

Вариант 8

1. Как кубизм изменил подход к изображению формы и пространства?
2. Какие идеи футуризма отражали стремление к технологии и скорости?
3. Чем сюрреализм выделяется среди других направлений авангарда?

Вариант 9

1. Как абстракционизм и конструктивизм изменили традиционные представления о художественной форме?
2. Какие идеи сюрреализма связаны с подсознанием и сновидениями?
3. Как исторические события XX века повлияли на развитие авангардного искусства?

Вариант 10

1. Какие технологии и художественные подходы развил поп-арт?
2. Как минимализм фокусировался на чистоте формы и материалов?
3. Как цифровые технологии изменили современное искусство?

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.

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

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Описание шкалы оценивания работы на семинарском занятии

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	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.
Хорошо (4)	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.
Удовлетворительно (3)	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.
Неудовлетворительно (2)	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.

10.2. Описание шкалы оценивания самостоятельной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	Работа выполнена полностью и соответствует всем требованиям задания. Студент демонстрирует глубокое понимание темы, умение анализировать и критически осмысливать информацию. Приведены чёткие, логически выстроенные аргументы, которые подкреплены примерами из художественных произведений, текстов или исследований. Использована профессиональная терминология, при необходимости выполнен качественный визуальный или текстовый анализ. Работа оформлена грамотно, без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Если требуются творческие задания (эскизы, рецензии), они выполнены с высоким уровнем оригинальности и демонстрируют высокий художественный или аналитический уровень.
Хорошо (4)	Работа выполнена в целом правильно, основные требования задания выполнены. Студент показывает хорошее понимание темы и её аспектов, однако анализ может быть поверхностным или недостаточно развернутым. Приведены аргументы и примеры, но не все они логически обоснованы или подкреплены достаточным количеством данных. Профессиональная терминология использована, но могут встречаться отдельные неточности. В оформлении работы могут быть незначительные орфографические, пунктуационные или стилистические ошибки. Если требуется творческая составляющая, она выполнена корректно, но не демонстрирует полного раскрытия потенциальных идей.
Удовлетворительно (3)	Работа выполнена частично, многие аспекты задания раскрыты поверхностно или с недостаточной точностью. Студент демонстрирует общее понимание темы, но отсутствует глубокий анализ или критический подход. Аргументы и примеры приведены, но они могут быть неуместными или недостаточно развернутыми. Профессиональная терминология используется ограниченно или с ошибками. В работе встречаются орфографические, пунктуационные и стилистические недочёты, которые затрудняют понимание текста. Творческие задания выполнены на минимальном уровне, демонстрируют недостаточную оригинальность или проработку.
Неудовлетворительно (2)	Работа выполнена неполностью или вовсе не соответствует заданию. Студент не продемонстрировал понимания темы или анализ произведений выполнен некорректно. Аргументация отсутствует или базируется на неверных данных. Примеры либо отсутствуют, либо не соответствуют заданной теме. Профессиональная терминология почти не используется или используется неправильно. В работе большое количество орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Творческая часть задания (если требуется) отсутствует или выполнена на крайне низком уровне, без демонстрации базовых навыков анализа или художественной работы.

10.3. Описание шкалы оценивания доклада (ЗФО)

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
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).

10.4. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
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.
	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.
	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.
Не зачтено	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.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 290 с.
2. Вишпер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 367 с.
3. Шестаков, В. П. История эстетических учений: учеб. пособие / В. П. Шестаков. – М.: Книжный дом "Либроком", 2009. – 407 с.
4. Самосознание культуры и искусства XX века: Западная Европа и США / Пер. С. С. Аверинцева и др.; отв. ред. и сост. Р. А. Гальцева. – М.; СПб.: Университетская книга: Культурная инициатива, 2000. – 637 с.
5. Черняева, Е. Н. 55 книг для искусствоведа. Главные идеи в истории искусств. – М.: Бомбора, 2022. – 304 с.
6. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание: учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М.: Юрайт, 2024. – 201 с.
7. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. Т. 1. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с.
8. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. Т. 2. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с.
9. Павлова, А. Ю., Сколова, Н. В. Художественная критика: учебное пособие для студентов. – Челябинск: Челябинский государственный институт культуры и искусств, 2016. – 295 с.
10. Турчин, В. С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII–XIX веков. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 456 с.
11. Дидро, Д. Салоны / Пер. с фр. Т. 2. – М.: Искусство, 1989. – 398 с.
12. Вазари, Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Пер. с ит. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 640 с.
13. Беллори, Дж. П. Жизнеописания современных художников. – М.: Искусство, 1977. – 300 с.
14. Бодлер, Ш. Об искусстве. – М.: Искусство, 1986. – 512 с.
15. Лессинг, Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Пер. с нем. – М.: Гослитиздат, 1957. – 519 с.

Дополнительная литература:

1. Античность. Средние века. Новое время: проблемы искусства / Редкол. М. Я. Либман и др. – М.: Наука, 1977. – 257 с.
2. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Архитектура-С, 2007. – 392 с.
3. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. – М.: Наука, 2015.
4. Арсланов, В. Г. История западного искусствознания XX века: учеб. пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2003. – 766 с.
5. Ванеян, С. С. Гомбрих, или Наука и иллюзия: очерки текстуальной прагматики. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 302 с.
6. Вентури, Л. От Мане до Лотрека / Пер. с итал. Ц. И. Кин. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 351 с.
7. Даниэль, С. М. Европейский классицизм. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 301 с.

8. Даниэль, С. М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. – СПб.: Искусство-СПб, 2002. – 303 с.
9. Зедльмайр, Г. Искусство и истина: теория и метод истории искусства / Пер. с нем. Ю. Н. Попова. – СПб.: Аxiома, 2000. – 271 с.
10. Леон Баттиста Альберти / В. Н. Лазарев, Л. М. Брагина, В. П. Зубов и др.; отв. ред. В. Н. Лазарев. – М.: Наука, 1977. – 192 с.
11. Муратов, П. П. Образы Италии: в 3 т. – СПб.: Азбука-классика, 2009.
12. Панофски, Э. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / Пер. с нем. Ю. Н. Попова. – 2-е изд., испр. – СПб.: Андрей Наследников, 2002. – 236 с.
13. Прокофьев, В. Н. Об искусстве и искусствознании: статьи разных лет. – М.: Советский художник, 1985. – 320 с.
14. История эстетики в памятниках и документах. – М.: Искусство, 1973. – 480 с.
15. Щукина, Т. С. Теоретические проблемы художественной критики. – М.: Наука, 1979. – 272 с.
16. Ванслов, В. В. Искусствознание и критика: методологические основы и творческие проблемы. – Л.: Наука, 1988. – 310 с.
17. Русская советская художественная критика: 1917–1941. Хрестоматия / Под ред. Л. Ф. Денисовой. – М.: Искусство, 1982. – 450 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 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила 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.