

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

СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ

Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 54.04.01 Дизайн
Программа магистратуры– Графический дизайн
Форма обучения – очная
Год набора – 2023 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО.

Программу разработал В.В. Патеркина, профессор кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрено на заседании кафедры теории искусств и эстетики Академии Матусовского

Протокол № 8 от 30.08.2023 г.

1.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Современные художественные стили» входит в часть факультативных дисциплин ОПОП ВО магистратуры и адресована студентам 1 курса (2 семестр) направления подготовки 54.04.01 Дизайн, программа магистратуры Графический дизайн. Дисциплина реализуется кафедрой истории искусств и эстетики.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возможностью ориентироваться в проблемах искусства. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, консультации и зачет.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам.);
- письменная (реферат).

И итоговый контроль в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 16 часов, практические занятия - 14 часов, самостоятельная работа – 42 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Современные художественные стили» является формирование у студентов художественно-эстетических взглядов общества через профессиональную деятельность, проведение научно-популярных мероприятий по освещению основных проблем теории истории и искусства; содействия преобразованию содержания новых научных фактов, сведений, учебно-познавательной информации в сфере искусства, с целью распространения знаний среди населения, повышения его общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня.

Задачи дисциплины:

- проведение экскурсии,
- выступление с лекциями, сообщениями,
- подготовка выставок, экспозиций,
- проведение информационно-консультативных мероприятий
- реализация совместно с профессиональным сообществом виртуально распределенных форм и технологий обучения;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Современные художественные стили» в часть факультативных дисциплин ОПОП ВО магистратуры. Данному курсу должно предшествовать изучение таких дисциплин, как «Философия культуры», «История и методология науки». Данные дисциплины предоставляют обширную теоретическую базу, формируют мировоззренческую базу и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса.

Изучение дисциплины «Философия культуры» способствует успешному овладению студентами такой дисциплины как «Семантика в изобразительном искусстве».

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 ОПОП направлений подготовки 54.04.01 Дизайн, программа магистратуры Графический дизайн: УК-5.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции		
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Анализирует разнообразие современных художественных стилей и применяет их в профессиональной деятельности	знать: - осуществлять простые эксперименты и наблюдения; - собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений; - разрабатывать план самостоятельной исследовательской деятельности, участвовать в составлении планов и методических программ исследований и

			разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов; - вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; - участвовать во внедрении результатов исследований и разработок; - представлять итоги проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей; уметь: - вести просветительскую работу в сфере искусств; - осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства; - разрабатывать экскурсионные и лекционные темы в области искусства; - сотрудничать со средствами массовой информации в качестве корреспондентов, обозревателей, в качестве авторов, литературных редакторов и ведущих радио- и телевизионных художественных программ; - участвовать в экспертизе произведений искусства; - проводить экспертно-консультационную деятельность; - участвовать в экспертизе деятельности культурно-просветительных и образовательных учреждений; - участвовать в экспертизе проектов и программ сохранения и развития культуры и образования;
--	--	--	--

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	всего	в том числе		
		л	пр	с.р.
1	2	3	4	5
Тема 1. Предмет дисциплины «Современные художественные стили»	9	2	-	7
Тема 2. Генезис художественных стилей в истории искусства	9	2	2	5
Тема 3. Художественные стили периода Средневековья, эпохи Возрождения и Нового времени	9	2	2	5
Тема 4. Художественные стили XIX века	9	2	2	5
Тема 5. Художественные стили искусства конца XIX – начала XX века	9	2	2	5
Тема 6. Отличительные особенности художественных стилей XX века	9	2	2	5
Тема 7. Художественные стили XXI века	9	2	2	5
Тема 8. Стилевое решение различных видов современного искусства	9	2	2	5
ВСЕГО часов по дисциплине	72	16	14	42

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Предмет дисциплины «Современные художественные стили»

Генезис понятия художественного стиля. Аристотель в «Поэтике» и «Риторике» о стиле как способе словесного выражения предметов. И.В.Гёте о стиле как высшей ступени развития творческой индивидуальности в статье «Простое подражание природе, манера, стиль» (1788). Ф.В. Шеллинг о связи стиля со способом. Г.В.Ф. Гегель о манере – внешней стороны формы и объективности и закономерности стиля. И.И. Винкельманн: стиль в качестве основных понятий искусствознания в работе «История искусства древности». Г.Вёльфлин и А. Ригль: стиль – основной принцип исторического изучения искусств. О. Шпенглер о уникальном стиле каждой культуры и истории больших стилей в труде «Закат Европы». Альфред Крёбер о стиле как интеллектуальной целостности, нитью культуры. Ю.Б. Борев: стиль – набор генов в культуре. А.Ф. Лосев: стиль – принцип конструирования художественного произведения. В.Г. Власов об историческом стиле каждой эпохи. Исторический стиль – взаимодействие различных художественных направлений. Л.Г. Ионин о наличии стиля при наличии выбора. Художественный стиль как символическое выражение. Соотношение понятий «художественный стиль» и «художественное направление». Темпоральный подход к определению современных художественных стилей.

Тема 2. Генезис художественных стилей в истории искусства

Художественные стили Древнего Египта. Изображение мифических богов. Возникновение и развитие монументального строительства. Каноны изображения искусства.

Художественная культура Древней Индии. Социальное устройство древнеиндийского общества. Музыкальное и танцевальное искусство. Декоративно-прикладное искусство (ткачество, ювелирное дело, резьба).

Отражение древнегреческого искусства в мифологии и философии. Олимпийские игры. Искусство как производственно-трудовая деятельность. Поэзия, архитектура, музыка, риторика, живопись, вазопись. Дорический, ионический, коринфский ордера.

Гармония искусства Древнего Рима. Триумфальный характер древнеримской архитектуры. Создание нового типа храма. Соразмерность, гармоничность, ритмичность.

Искусство Древнего Китая и Японии. Мифология и философия Древнего Китая и Древней Японии. Садово-парковая архитектура. Декоративно-прикладное искусство. Единство живописи и текста.

Тема 3. Художественные стили периода Средневековья, эпохи Возрождения и Нового времени

Романский, мавританский, готический стили. Романский стиль X – XIII веков (архитектура, скульптура). Искусство арабов-завоевателей XII – XV веков. Культовая архитектура (медресе, мечети, минареты), светская архитектура (замки, дворцы, крепости, дома). Растительный и геометрический декор (арабески). Художественно-стилевое решение философии теоцентризма. Логическая связь архитектуры и скульптуры. Каменная резьба, витражи, прорезные окна. Миниатюра (иллюстрация манускриптов).

Антропоцентризм эпохи Возрождения. Представление о прекрасном и безобразном. Поэзия – учитель нравственности, источник наслаждения. Музыка (зарождение нотной грамоты, различие между церковной и светской музыкой). Живопись (аллегоризм, содержательность). Архитектура (величина, соразмерность построек). Математические исчисления пропорций. Теория подражания. Важнейший принцип художественных произведений – наслаждение.

Барокко. Идея непрерывного движения. Условность и аллегоричность образов, экспрессия, иллюзорность, интерес к дисгармонии, фантастическому, гротескному.

Стиль классицизма – оппозиция стилю барокко. Идеал абсолютизма (порядок, рациональная соподчинённость, служение государству). Связь классицизма с идеями Просвещения (культ разума, интерес к общественной жизни, воспитание средствами искусства). Стиль классицизма: нравственный пафос, утверждение гражданственных идеалов, культ героического, интерес к вечному, вера в разумного человека, общественный долг. Эстетический идеал стиля классицизма – античность.

Рококо – стиль царства мечты, театральная праздничность, отстранённость от жизненных тревог, подчеркнутая декоративность, орнаментальность. Объекты малой архитектуры (беседки, павильоны).

Протореализм. Единство элементов барокко (Веласкес, Рембрандт) и раннего реализма (А. ван Дейк, Д. Ренольде, Т. Гейнсборо). Обращение к быту простого народа: уютный мир, отдельные человеческие слабости. «Малые голландцы» Андриан ван Остаде, Ян Стен, Герард Терборх, Питер де Хох. Выразитель бытового жанра Ян Вермер. Нидерландский протореалист Рембрандт Харменс ван Рейн. Мастер портрета Франс Хальс. Французский протореализм: Жан Батист Симеон Шарден (бытовой жанр, скромность, трудолюбие третьего сословия). Английский протореализм: Уильям Хогарт. Испанский протореализм Диего Родригеса де Сильва Веласкеса (уязвляющий гротеск, библейские и мифологические сюжеты).

Сентиментализм – разочарование в цивилизации, уход от прямолинейности, культ чувств, культ природы, возрождение собственной чистоты, утверждение богатого духовного мира низкого сословия. Основные жанры романтизма – сентиментальная повесть, путешествия, пастораль, письма личного характера. Лоренс Стен Ричардсон (Англия), Жан Жак Руссо (Франция), М.Н. Муравьёв, Н.К. Карамзин, В.В. Капнист (Россия).

Художественные стили славянского пространства V – XVIII веков

Тема 4. Художественные стили XIX века

Социальный фон развития искусства XIX века.

Основные художественные стили XIX века.

Ампир – торжественность, монументальность, парадное величие, помпезность.

Академический стиль (высокая метафора, многоплановость, помпезность, библейские сюжеты, салонные пейзажи, парадные портреты). Элементы романтической и реалистической традиций в академическом стиле. Жан Энгр, Поль Деларош, Карл Боулов, Александр Иванов, Константин Маковский, Генрих Семирадский – представители академизма.

Романтизм – интерес к героике прошлого, героизация личности, исторических событий. Концентрация иронии, интерес к сказкам, карнавалам. *Реализм* – передача типичности, правдоподобности. Гротесковые образы. Русская реалистическая литература. Реалистические образы в творчестве композиторов (М. Глинка, А. Даргомыжский). Критический реализм, политическая злободневность в искусстве. Образ народа в художественном творчестве.

Художественные стили славянского пространства XIX века.

Тема 5. Художественные стили искусства конца XIX – начала XX века

Общая характеристика переходного периода конца XIX – начала XX века. Развитие рыночных отношений в Западной Европе. Урбанизация. Рост научных и технических знаний. Подготовка к переделу мира и канун первой мировой войны. Модерн (экспрессионизм, неоимпрессионизм, импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, футуризм, кубизм).

Экспрессионизм – субъективное изображение реальности, искажение реальности для большего эффекта. Амадео Модильяни, Эдвард Мунк, Эрнст Людвиг Кирхнер.

Неоимпрессионизм – отсылка к классицизму, египетскому искусству, эстампам. Новая техника пуантилизма (дивизионизм). Поль Синьяк, Жорж Сёра.

Импрессионизм – отображение впечатлений от действительности. Поиск новых форм изображения, композиции и цвета, техника письма импрессионистов К.Моне, Э.Дега, О.Ренуар. Живопись на пленэре. Стиль импрессионизма в музыке.

Постимпрессионизм П. Сезанн, В. Ван-Гог, П. Гоген «Бубновый валет» в Москве.

Фовизм – Андре Дерен, Морис Вламинк, Анри Матисс, Отон Фриез, Анри Манген, Жан Пьюи, Луи Вольта, Жорж Руо, Жорж Брак. Использование линии, свободный мазок, лёгкое обращение с пространством, деформация предметов. Сочетание цвета, линии, пятна. Отсутствие интереса к воздушной и линейной перспективе.

Футуризм – отрицание «Старой школы», художественного наследия прошлого, искажённая деформация образов реальности, разрушение старой культуры. Д.Северянин, К. Карра, В. Маяковский.

Кубизм – эксперименты в живописи. Пабло Пикассо. Ж.Брак. Конструктивность, геометрическое совершенство, отсутствие идейно-эстетического содержания, сдвиг плоскостей, ломаные предметы.

Символизм – передача тончайших движений души, изысканная образность, поэтика намёка и иносказания, недосказанность и утаённость смысла, стремление создать картину идеального мира, эстетизация смерти как бытийного начала, элитарность, ориентация на читателя-соавтора, творца. (В. Соловьёв, Н. Минский, И. Анненский, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, Вяч.Иванов, К. Бальмонт, З. Гиппиус, В. Брюсов, А. Белый, А. Блок).

Тема 6. Отличительные особенности художественных стилей XX века

Социально-исторические предпосылки возникновения искусства XX века.

Основные художественные стили искусства XX века – дадаизм, абстракционизм, поп-арт, сюрреализм, соцреализм, соц-арт.

Абстракционизм – структура произведения основана на формальных элементах, оторванность от жизненных форм, беспредметность композиции, поток свободных ассоциаций художника. Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан, Франтишек Купка, Робер Делоне, Франсуа Леже.

Анахронизм – авторская интерпретация искусства прошлого, смешение предшествующих стилей Возрождения, маньеризма, барокко. Классическая традиция в контексте постмодернистской культуры. Джоржо Де Кирико.

Аналитическое искусство – противопоставление кубизму, принцип органического роста, «сделанность» картин, опора художника на видимое («видящий глаз») и незримое («знающий глаз»). Закон органического развития формы. Подражание не формам природы, а методам действия природы. Гармония взаимодействия человека и природы. П.Филонов, Т. Глебова, А. Порет, М. Цибасов, С. Заклиновская, П. Зальцман, П. Кондратьев, Б. Гурвич.

Андеграунд – некоммерческое, экспериментальное искусство, составная часть контркультуры, противопоставление условиям господствующей культуры. Отвержение общепринятых политических, моральных типов поведения. «Лианозовская» группа (Е. и Л. Кропивницкие, Л. Мастеркова, О. Рабин), «Сретенский бульвар» (И. Кабаков, Э. Неизвестный, Ю.Соболев, Ю. Соостер), «Коллективные действия» (А. Монастырский, Г. Кизельватер, и. Макаревич, С. Ромашко), «Мухоморы» (С. Гундлах, К. Звездочётов, В. Мироненко). В. Сидур, А. Зверев, М. Шемякин.

Ар брют – искусство, отвергающее красоту и гармонию. Инстинктивное и непосредственное творение. Спонтанный психический выплеск глубин разума. Жан Дебюффе. «Компания грубого искусства» (Жан Дебюффе, Андре Бретон, Антони Тапиес):

изучение искусства маргиналов. Адольф Вёльфли, Генри Дангер, МортонБартлетт, РоземариКочи, Пол Хамфри.

Арте повера – создание инсталляций из промышленных и природных объектов на основе «бедных» материалов. Протест против повышенного интеллектуализма, дорогостоящих материалов. Поэтика обыденного, игра на контрастах, помещение вещи в иную реальность. Эфемерность, бесполезность произведений искусства. Марио Мерц, ЯнисКуннелис, Лусио Фонтана, Джованни Ансельмо, Джулио Паолини.

Баухаус – объединение искусства, ремесла, техники на новой научно-технической основе. Высшая школа строительства архитектора В. Гропиуса в Веймаре (1919 г.). Усиление техницистски-утилитарных тенденций, чёткость форм, минимализм средств, типовое проектирование, совершенствование индустриальных методов и материалов. В. Кандинский, П. Клее, О. Шлеммер, Л. Файнингер, Л. Мохоли-Надь, Й. Иттен.

Боди-арт – раскрытиесодержания тела с помощью невербальных средств. Тело – элемент инсталляций, объект и средство искусства. Боди-пейнтинг (ропись тела), фейс-арт (рисование на лице), татуирование, пирсинг, шрамирование, скарификация, имплантация, модификация тела (корсетирование, раздвоение языка, эльфийские уши, ампутация) – подмножество боди-арта.

Видео-арт – направление в искусстве с использованием видеотехники, протест против засилья массовой культуры. Ирония над телевещанием. Видеохудожники и видеоискусство – соперничество с действительностью. «Бегство в действительность». Нам ЧжунПайк, Вольф Фостель, Билл Виола.

Гиперреализм – форма фигуративного искусства, детализированное воспроизведение действительности, имитация фотографии, отстранённая от зрителя сверхреальность. Механические приёмы копирования: диапроекция, эмульсионное покрытие. Обезличенная механизированная жизнь современного города. Реальность, отражённая множественностью города. Взаимопроникновение пространственных зон. Дон Эдди, Ричард Эстес, Ральф Гоинг, МалкомМорли, МэлРамос.

Граффити – (спрэй-арт) крупноформатные изображения, выполненные с помощью аэрозольных баллончиков с краской. Этнические меньшинства и маргиналы – протест против общества. Граффити – символ урбанизации и высоких технологий. Два направления – сюжетное и шрифтовое. Жан Мишель Баския, Кенни Шарф, КейтХеринг.

Дадаизм – протест против войны. Разрыв с традициями мировой культуры, отрицание всяческих ценностей, открытая контрфронтация к власти, представление о мире как о хаосе безумия, алогичность мышления, выведение искусства за грань серьёзного. Тристан Тцара «Манифест Дада». Средства выражения – памфлет, политический плакат, карикатура, фотомонтаж, листовка. Марсель Дюшан – автор концепции реди-мэйд (готовых объектов). Идея заключена в готовом предмете. ФрансисПикабия, Марк Эрнст, Георг Гросс.

Иероглифический абстракционизм – имитация приёмов китайской и японской каллиграфии. Марк Тоби: синтез искусства каллиграфии и философии дзэн-буддизма. Моррис Грейвз, Анри Мишо, Франс Клайн.

Неопластицизм – стиль чётких прямоугольных форм, крупных прямоугольных плоскостей, основные базовые цвета спектра. Учение о математической структуре вселенной: горизонтальная силовая линия Земли вокруг Солнца и вертикальная силовая линия Земли в центре Солнца. Пит Мондриан, Т. ванДусбург, П. Ауда.

Неореализм – преодоление послевоенного пессимизма, возврат к общечеловеческим ценностям. Динамичность композиции, энергичная моделировка объёмов, насыщенный цвет, экспрессивная манера письма. Ренато Гуттузо, Габриеле муки, Эрнесто Треккани.

Нет-арт – создание коммуникационных и креативных пространств в Сети единица нет-арта – электронное послание. Сетевая литература, визуальные зоны, компьютерные игры. Принципиальное отсутствие чёткого разграничения искусства и неискусства. Неутилитарность, прямой контакт художника и реципиента, интерактивность, свобода бытия в киберпространстве, коммуникационность.

Поп-арт – акцентуализация вульгарных элементов культуры, комиксы, реклама. Энди Уорхолл.

Соцреализм – изображение идеалов созидания социалистического общества. Принципы соцреализма – народность, идейность, конкретность. Творческая переработка мирового культурного наследия. Единство реализма и советской романтики. Идея социального заказа в искусстве соцреализма. Зарубежные авторы соцреализма Анри Барбюс, Луи Арагон, Бертольд Брехт, Анна Зегерс, Джеймс Олдридж, Пабло Неруда, Жоржи Амаду, Назым Хикмет. Отечественные авторы соцреализма Гладков Ф.В., Горький Максим, Друнина Ю. В., Корнейчук А.Е., Лацис В.Т., Маяковский В.В., Носов Н.Н., Островский Н.А., Серафимович А.С., Симонов К.М., Твардовский А.Т., Фадеев А.А., Фурманов Д.А., Шолохов М.А., Бродский И.И., Герасимов А.М., Дейнека А.А., Фаворский В.А., Вучетич Е.В., Конёнков С.Т., Мухина В.И.

Соц-арт – переход к постсоветской культуре, пародия на официальный стиль соцреализма, ироническая игра смыслами на поле интертекстуальности, сознательная эклектика, столкновение различных семиотических и художественных систем. Отражение постмодернистского мировоззрения в работах художников соц-арта В.Комара, А. Меламида, Э. Булатова, Л. Сокова, Д. Врубеля.

Сюрреализм – обнажение истины, отделение предметов от их значения. Макс Эрнст, Рене Магритт, Сальвадор Дали.

Тема 7. Художественные стили XXI века

Социально-историческая база возникновения и философское осмысление искусства XXI века.

Ведущие художественные стили XXI века (стакизм, стрит арт, мейл арт,).

Стакизм – критика постмодерна, концептуализма, эго-искусства, возврат к истинному духу модерна. Манифест стакизма Чарльза Томсона 1999 года: ценность живописи как среды.

Стрит-арт – город как холст, вовлечение прохожего в диалог при помощи инсталляции. Шрифты, каллиграфия, муралы.

Мейл-арт – пересылка по почте художественного произведения. Рэй Джонсон.

Тема 8. Стилиевое решение различных видов современного искусства

Стилиевое решение временных видов искусства (художественная литература, музыка).

Стили пространственного искусства (изобразительное искусство, прикладное искусство). Стили пространственно-временных видов искусства (хореография, театр, кино, телевидение, эстрадно-цирковое искусство). Художественные стили современности. Стилиевое решение различных видов современного искусства.

7.СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ 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 рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания по современным художественным стилям;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.
- подготовка к зачету.

7.1ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Генезис художественных стилей в истории искусства Древнего мира

- 1 Художественные стили Древнего Египта.
- 2 Художественная культура Древней Индии.
- 3 Отражение древнегреческого искусства в мифологии и философии.
- 4 Гармония искусства Древнего Рима.
- 5 Искусство Древнего Китая и Японии.

Термины: Древний Египет, Древняя Индия, Древняя Греция, Древний Рим, Древний Китай, Древняя Япония, мифология, философия.

Выполнить:

- 1 Систематизировать и закрепить знания по теме.
- 2 Темы творческих работ:
 - Выделите отличительные особенности древнеегипетского стиля.
 - Что перенял Древний Рим из искусства Древней Греции.
 - Проследите общие черты древнеславянского и древнеиндийского искусства.
 - Обозначьте стилевое решение искусства Древнего Китая и Японии.

Литература:[\[2; 13\]](#)

Тема 2. Художественные стили периода Средневековья, эпохи Возрождения и Нового времени

- 1 1.Романский, мавританский, готический стили.
- 2 2.Академический стиль, барокко, стиль классицизма.
- 3 3.Художественные стили славянского пространства V – XVIII веков.

Термины: Средневековье, Возрождение, Новое время, романский, мавританский, готический стили, академический стиль, барокко, стиль классицизма, стили славянского пространства.

Выполнить:

- 1 Систематизировать и закрепить знания по теме.
- 2 Темы творческих работ:
 - Определите основные отличительные особенности стилей искусства Средневековой Европы.

- Проследите генезис стилей искусства эпохи Возрождения.
- В чём заключается преемственность Нового времени стилей эпохи Возрождения.
- Выделите основные стили славянского пространства V – XVIII веков.

Литература:[[15](#); [19](#)]

Тема 3. Художественные стили XIX века

1. Социальный фон развития искусства XIX века.
2. Ампи́р, рококо, сентиментализм.
3. Художественные стили славянского пространства XIX века.

Термины: ампи́р, рококо, сентиментализм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:

- Дайте характеристику социального фона развития искусства XIX века.
- Охарактеризуйте стили ампи́р, рококо, сентиментализм.
- Выделите основные стили искусства славянского пространства XIX века.

Литература:[[3](#); [4](#); [7](#); [10](#); [14](#)]

Тема 4. Художественные стили искусства конца XIX – начала XX века

1. Общая характеристика переходного периода конца XIX – начала XX века.
2. Импрессионизм, реализм, эклектицизм, постимпрессионизм, кубизм, футуризм.

Термины: импрессионизм, реализм, эклектицизм, постимпрессионизм, кубизм, футуризм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Выделите основные научно-технические достижения европейской культуры периода конца XIX – начала XX века .
 - Дайте характеристику основным направлениям искусства переходного периода конца XIX – начала XX века.

Литература:[[10](#); [17](#)]

Тема 5. Отличительные особенности художественных стилей XX века

1. Социально-исторические предпосылки возникновения искусства XX века.
2. Основные художественные стили искусства XX века.

Термины: постмодерн, дадаизм, абстракционизм, поп-арт, сюрреализм, соцреализм, соц-арт.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Охарактеризуйте основные художественные стили искусства XX века
 - Проследите отличие художественных стилей конца XIX века от художественных стилей XX века.

Литература:[[10](#); [12](#); [16](#)]

Тема 6. Художественные стили XXI века

1. Социально-историческая база возникновения и философское осмысление искусства XXI века.

2 2.Ведущие художественные стили XXI века (неореализм, гиперреализм, инсталляция граффити, бодиарт, стакизм, стрит арт, мейл арт, нет арт).

Термины: постмодерн, неореализм, гиперреализм, инсталляция граффити, бодиарт, стакизм, стрит арт, мейл арт, нет арт.

Выполнить:

1 1.Систематизировать и закрепить знания по теме.

2 Темы творческих работ:

- Дайте характеристику социально-исторической базы для возникновения художественных стилей XXI века.

- В чём заключается специфика художественных стилей XXI века.

Литература:[[16](#); [25](#)]

Тема 7. Стилиевое решение различных видов современного искусства

1 1.Стилиевое решение временных видов искусства (художественная литература, музыка).

2 2.Стили пространственного искусства (изобразительное искусство, прикладное искусство).

3 3.Стили пространственно-временных видов искусства (хореография, театр, кино, телевидение, эстрадно-цирковое искусство)

Термины: постмодерн, художественная литература, музыка, хореография, театр, кино, телевидение, эстрадно-цирковое искусство

Выполнить:

1 Систематизировать и закрепить знания по теме.

2 Темы творческих работ:

- Проследите стилиевые особенности художественной литературы, музыки, изобразительного, прикладного искусства современности.

- Дайте характеристику современных стилей хореографии, театра, кино, телевидения, эстрадно-циркового искусства.

Литература:[[1](#); [5](#); [8](#); [14](#); [16](#); [18](#); [20](#); [22](#); [23](#); [24](#); [25](#); [27](#); [28](#) – С. 71-96; [29](#); [30](#); [31](#); [32](#)]

Тема 8. Стилиевое решение различных видов современного искусства

1 1.Генезис художественных стилей.

2 2.Художественные стили современности.

Термины: художественные стили, культурно-исторические эпохи, стилиевые особенности культурно-исторических эпох.

Выполнить:

1 1.Систематизировать и закрепить знания по теме.

2 Темы творческих работ:

- Проследите развитие художественных стилей в различные культурно-исторические эпохи.

- Дайте характеристику основным художественным стилям современности.

Литература:[[3](#); [4](#); [6](#); [18](#); [25](#)]

7.2 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

- 1 Генезис понятия художественного стиля.
- 2 Анализ различия понятий «художественный стиль» и «художественное направление».
- 3 Появление художественного стиля в искусстве Древнего мира.
- 4 Анализ становления художественного стиля в эпоху античности.
- 5 Отличительные черты готического и романского стилей.
- 6 Процесс зарождения ренессансного стиля.
- 7 Основные черты ренессансного стиля и их проявление в художественном творчестве.
- 8 Развитие стиля барокко.
- 9 Генезис происхождения стиля классицизма.
- 10 Характеристика основных черт стиля романтизма и их проявление в искусстве.
- 11 Стиль реализма в художественном творчестве.
- 12 Социально-историческое обоснование появления стиля импрессионизма.
- 13 Отличительные черты стиля импрессионизма от предшествующих стилей.
- 14 Социальная основа появления стиля модерна.
- 15 Основные черты стиля модерна и их проявление в искусстве.
- 16 Художественный стиль постмодерна.
- 17 Проявление характера постмодерна в различных направлениях искусства.
- 18 Взаимодействие новейших технологий и современного искусства.
- 19 Анализ художественного стиля соц-арта.
- 20 Возможное футуристическое развитие искусства в метамодернизме.

7.4 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Определите различие понятий «Художественный стиль» и «Художественное направление».
2. Дайте характеристику генезиса развития художественного стиля.
3. Раскройте появление художественного стиля в искусстве Древнего мира.
4. Дайте анализ становления художественного стиля в эпоху античности.
5. Проследите отличительные черты готического и романского стилей.
6. Охарактеризуйте процесс зарождения ренессансного стиля.
7. Выделите основные черты ренессансного стиля.
8. Проанализируйте развитие стиля барокко.
9. Проследите генезис происхождения стиля классицизма.
10. Дайте характеристику основных черт стиля романтизма.
11. В чём заключается стиль реализма.
12. Дайте социально-историческое обоснование появлению стиля импрессионизма.
13. Выделите отличительные черты стиля импрессионизма от предшествующих стилей.
14. Обоснуйте социальную основу необходимости появления стиля модерна.
15. Охарактеризуйте основные черты стиля модерна.
16. Дайте общую характеристику художественного стиля постмодерна.
17. Проанализируйте проявление характера постмодерна в различных направлениях искусства.
18. Проследите взаимодействие новейших технологий и современного искусства.
19. Дайте анализ художественного стиля соц-арта.
20. Определите возможное футуристическое развитие искусства в метамодернизме.

8. 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 информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Современные художественные стили» 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. В ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу. Также большое внимание на семинарских занятиях уделяется практико-ориентированным заданиям: изучение студентами художественных стилей, их самостоятельного определения, умения составлять аналитические искусствоведческие материалы, аргументировать выводы, сделанные по произведениям искусства.

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

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

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

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач по анализу и моделированию разрешения конфликтов на различных стадиях и в различных ситуациях.
не зачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Демонстрирует слабое понимание значения и сути конфликта в социальных отношениях, затрудняется при выборе стратегий урегулирования конфликтов.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

1. [Айсманн К. Photoshop : ретуширование, обработка изображений / К. Айсманн. — 2-е изд. — М. : Вильямс. — 528 с.](#)
2. [Античность в европейской живописи XV-начала XX веков / М. С. Селенко, М. В. Алпатов, К. С. Егорова и др. — М. : Советский художник, 1984. — 161 с.](#)
3. [Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур : учебное пособие / А. А. Белик. — М. : Российский гос. гуманитар. ун-т, 1999. — 171 с.](#)
4. [Берестовская Д. С. Культурология : учебное пособие / Д. С. Берестовская. — Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. — 392 с.](#)
5. [Беньямин В. Краткая история фотографии / В. Беньямин ; пер. с нем. С. А. Ромашко. — б. м. : ООО "Ад Маргинем Пресс", 2013. — 114 с.](#)
6. [Борзова Е. П. История мировой культуры : учебное пособие / Е.П. Борзова. — 5-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2007. — 672 с.](#)
7. [Галерея искусств : Постимпрессионисты / Гапей А.Н. — Популярный журнал о творчестве мастеров обрзотворчего мистецтва. — К. : София-А, 2008. — 31 с.](#)
8. [Даглдиян К. Т. Декоративная композиция : учеб. пособие / К. Т. Даглдиян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 312 с.](#)
9. [Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник. — 3-е изд., перер. и доп. — М. : Высшая школа, 2003. — 407 с.](#)
10. [Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. — 4-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2007. — 368 с.](#)
11. [Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика : в 3-х ч., Ч. 1 : Древний мир. Средние века. Эпоха Возраждения / сост. М. В. Алпатов и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1987. — 290 с.](#)
12. [История русского искусства : конспект лекций. — Красноярск : \[б. и.\], 2007. — 397 с.](#)
13. [Искусство христианского мира : сборник статей. Вып. 12. — М. : ПСТГУ, 2012. — 431 с.](#)
14. [Ким М. Н. Основы творческой деятельности журналиста : учебник / М. Н. Ким. — СПб. : Питер, 2011. — 400 с.](#)
15. [Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси / Л. Д. Любимов. — М. : Просвещение, 1974. — 336 с ил.](#)
16. [Мировая художественная культура. XX век : кино, театр, музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. — СПб. : Питер, 2008. — 432 с.](#)
17. [Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр / Д. В. Сарабянов , Е. А. Борисова , Н. Н.Фомина , В. В. Березин , Е. П. Кабкова и др. — СПб. : Питер, 2008. — 464 с.](#)
18. [Музыка и телевидение : выпуск первый. — М. : Советский композитор, 1978. — 255 с.](#)
19. [Ниссельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века. — М. : Искусство, 1964. — 194 с.](#)
20. [Онеггер А. О музыкальном искусстве / А. Онеггер. — Л. : Музыка, 1979. — 264 с.](#)
21. [Русский драматический театр : учебник / под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. — М. : Просвещение, 1976. — 382 с.](#)

22. [Уварова Е. Д. Эстрадный театр : Миниатюры, обозрения, мюзикхоллы, \(1917—1945\) / Е. Д. Уварова. — М. : Искусство, 1983. — 320 с.](#)
23. [Фомин А. В. Общий курс фотографии / А. В. Фомин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Легпромбытиздат, 1987. — 256 с.](#)
24. [Харди У. Путеводитель по стилю ар нуво / Уильям Харди ; пер. с англ. — М. : Радуга, 1999. — 128 с.](#)
25. [Ядловский А. И. Цифровое фото. Полный курс / А. Н. Ядловский. — М. : АСТ, 2005. — 304 с.](#)
26. [Цветовая гармония интерьера : Планировка и оформление. — \[б. м.\] : Ниола 21-й век. — 124 с.](#)
27. [Ширман Р. Алхимия режиссуры : мастер-класс. — К. : Телерадиокурьер, 2008. — 448 с.](#)
28. [Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл. ред. Н. Райли ; пер. с англ. — М. : ООО "Магма", 2004. — 522 с.](#)
29. [Егоров В. В. Телевидение: страницы истории / В. В. Егоров. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 202 с.](#)
30. [Ермилов А. Живой репортаж : профессиональные советы тележурналисту / А. Ермилов. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 112 с.](#)
31. [Кино : энциклопедический словарь / гл. ред. С. И. Юткевич; редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1987. — 640 с.](#)

Дополнительная литература:

32. Алянский Ю. Театральные легенды / Ю. Алянский. — М. : Всероссийское театральное общество, 1973. — 304 с.
33. Анализ. Концепции. Критика : статьи молодых музыковедов / под ред. Л. Г. Данько. — Л. : Музыка, 1977. — 189 с.
34. Балет. Танец. Хореография: краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н. А. Александрова. — СПб. : Лань, 2011. — 624 с.
35. Античные мифы в мировом искусстве / сост. С. Ю. Афонькин. — СПб.; Ростов н/Д : Кристалл; Феникс, 2003. — 96 с.
36. Античные мифы в мировом искусстве / сост. С. Ю. Афонькин. — СПб.; Ростов н/Д : Кристалл; Феникс, 2003. — 96 с.
37. Гривнина А. С. Искусство XVII века в Западной Европе. — М. : Искусство, 1964. — 85 с.
38. Гривнина А. С. Искусство XVIII века в Западной Европе. — М. : Искусство, 1963. — 72 с.
39. Горяинова О. В. Аппликация на ткани / О. В. Горяинова. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 187 с.
40. Гофман А. Б. Мода и люди : Новая теория моды и модного поведения / С. В. Куринова, Н. Ю. Савельева. — 3-е изд. — СПб. : Питер, 2004. — 208 с.
41. Встречи с прошлым / ред. : И. Л. Андроников, Н. Б. Волкова, К. Н. Кириленко. — М. : Советская Россия, 1970. — 382 с.
42. Зверева Н. В. Прямой эфир: В кадре и за кадром. — М. : Альпина нон-фикшн, 2012. — 239 с.

43. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник / Т. В. Ильина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2010. — 473 с.
44. История зарубежного искусства : учебник / под ред. М. Т. Кузьминой, Н. А. Мальцевой. — 3-е, доп. — М. : Изобраз. искусство, 1983. — 488 с.
45. История искусств зарубежных стран : Т. 1, Изд. 2-е испр. / ред. А. П. Чубова. — М. : Академия художеств СССР, 1962. — 399 с.
46. История искусств зарубежных стран : Т. 2 / ред. Ц. Г. Нессельштраус. — М. : Академия художеств СССР, 1963. — 611 с.
47. История искусств зарубежных стран: первобытное общество. Древний Восток. Античность : изд. 3-е, допол. / под ред. М. В. Доброклонского, А. П. Чубовой. — М. : Изобраз. искусство, 1981. — 384 с.
48. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII веков : изд. 2-е, допол. и перераб. / под ред. В. И. Раздольской. — М. : Изобраз. искусство, 1988. — 512 с.
49. Колпинский Ю. Д. Древняя Греция: образ человека в искусстве. — М. : Искусство, 1939. — 113 с.
50. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор : учеб. пособ. / И. Н. Кемарская. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 191 с.
51. 90-е. Кино которое мы потеряли / сост. Л. Малюкова. — М. : Зебра Е, 2007. — 256 с.
52. Коляда М. Г. Удивительные факты из истории литературы и искусства. — Донецк : БАО, 2007. — 320 с.
53. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы. — Изд. 4-е перераб. и доп. — М. : АСТ; Астрель, 2003. — 140 с.
54. Леонтьева Г. К. Питомцы муз. Книга о русских зодчих, ваятелях и живописцах первой половины 19 века. — Л. : Искусство, 1968. — 158 с.
55. Любимый цирк : рассказы зарубежных писателей. — М. : Искусство, 1974. — 352 с.
56. Мир фотографии / сост. В. Стигнеев, А. Липков. — М. : Планета, 1989. — 239 с.
57. Музыка и жизнь : сб. статей. Вып. 2 / сост. Л. Раабен. — М. : Сов. композитор, 1973. — 253 с.
58. Музыка и поэзия / сост. Е. Н. Домрина. — М. : Музыка, 1986. — 63 с.
59. Музыка советского цирка : партитура для большого эстрадного оркестра. Вып. 1 / сост. А. Хрусталева. — М. : Сов. композитор, 1982. — 295 с.
60. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. — М. : Сов. художник, 1989. — 452 с.
61. 500 фильмов , изменивших мир : путеводитель "Афиши" / Ред. серии Е. Борисевич. — 3-е изд. — М. : Новости, 2006. — 431 с.
62. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. — СПб : Азбука-классика, 2005. — 368 с.
63. Фриман М. Свет и освещение в цифровой фотографии : практическое руководство / М. Фриман. — М. : Добрая книга, 2012. — 224 с.
64. [Фокина Л. В. История декоративно-прикладного искусства : учеб. пособие / Л. В. Фокина. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 239 с.](#)
65. Цирк : Маленькая энциклопедия / сост. А. Я. Шнеер, Р. Е. Славский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Советская энциклопедия, 1979. — 448 с.

66. Шмаль А. Н. Актер Теург как человек, в котором творит бог // Проблемы творческого зростания. — // 2007. — С.172-180.

67. Энциклопедия ремесел, рукоделия, искусства и живописи : полный справочник всех инструментов : для чего они предназначены и как они работают / пер. с англ. О. М. Черняк. — М. : АСТ; Астрель, 2010. — 304 с.

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.