

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
«ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА XV-XIX ВВ.»

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 50.04.04 Теория и история искусств

Программа подготовки – История искусств и современные арт-практики

Форма обучения – очная

Год набора 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 562 от 15.06.2017.

Программу разработала И. Н. Цой, кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Зав. кафедрой _____ И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Проблемы зарубежного искусства XV-XIX вв.» входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам I курса магистратуры (II-III семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Проблемы отечественного искусства XIV-XX века», «Актуальные проблемы изучения русского декоративно-прикладного искусства». Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Проблемы зарубежного искусства XV–XIX вв.» представляет собой углубленное изучение ключевых аспектов художественной культуры Запада в период с раннего Возрождения до эпохи романтизма. Курс направлен на исследование наиболее значимых феноменов, процессов и проблем искусства Европы, рассмотрение его социально-исторического контекста и анализ стиля, формы и содержания произведений в широком междисциплинарном контексте. Особое внимание уделяется взаимосвязям искусства с философией, литературой и наукой, а также изучению трансформаций художественных идеалов и эстетических программ в течение пяти веков.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в устной (доклад по результатам самостоятельной работы) и письменной (выполнение практических заданий) форме;
- промежуточный контроль в форме зачёта;
- итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет **8** зачётных единиц, **288** часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – **36** часов, практические занятия – **34** часа, самостоятельная работа – **173** часа, контроль – **45** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов глубокого понимания эволюции художественных форм и идей западного искусства XV–XIX вв., выявление закономерностей развития художественных процессов, а также развитие навыков самостоятельного анализа и интерпретации произведений искусства в контексте культурно-исторических трансформаций.

Задачи дисциплины:

- раскрыть основные художественные направления, школы и стили западного искусства в их исторической динамике;
- проанализировать ключевые проблемы и вопросы, связанные с художественной практикой и теорией искусства данного периода;
- исследовать культурно-исторический контекст создания произведений искусства и их связи с философскими, религиозными и социальными идеями;
- развить у студентов навыки критического анализа произведений искусства и их интерпретации с использованием актуальных методологических подходов;
- способствовать формированию умения применять междисциплинарный подход к изучению искусства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Проблемы зарубежного искусства XV-XIX вв.» входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам I курса магистратуры (II-III семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Проблемы отечественного искусства XIV-XX века», «Актуальные проблемы изучения русского декоративно-прикладного искусства». Освоение дисциплины будет необходимо 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 50.04.04 Теория и история искусств: УК-1, УК-5, ПК-6.

Формируемые компетенции:

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– основы системного подхода и его применение в анализе художественных и культурных явлений;– принципы критического анализа проблемных ситуаций в искусствоведении и культурологии;– взаимосвязь исторического контекста и художественных процессов;– основные методологические подходы к исследованию сложных междисциплинарных проблем. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">– выявлять и анализировать проблемные ситуации в области искусства, предлагая оптимальные пути их решения;– строить логические и аргументированные модели анализа художественных феноменов;– выработать стратегии анализа и решения задач в контексте искусствоведческой экспертизы;– критически осмыслять материалы, представленные в исследовательских и аналитических источниках. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">– навыками структурирования сложных проблемных ситуаций и поиска решений;– методами системного анализа произведений

		<p>искусства и культурных процессов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – техниками обоснования стратегий и решений в рамках экспертной деятельности; – средствами критического мышления и аргументированной оценки результатов анализа.
УК-5	<p>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы межкультурной коммуникации и взаимодействия; – ключевые особенности национальных художественных традиций XV–XIX вв.; – роль и значение культурного разнообразия в развитии искусства; – методологию анализа культурных различий и межкультурных диалогов. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать художественные произведения с учётом культурной специфики их происхождения; – интерпретировать культурные феномены с позиций толерантности и уважения к многообразию; – учитывать культурные различия в процессах межкультурного обмена и взаимодействия; – применять междисциплинарный подход для исследования искусства разных культурных традиций. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками анализа произведений искусства в контексте межкультурного взаимодействия; – методами выявления и интерпретации культурной специфики художественных феноменов; – техниками коммуникации и взаимодействия в многонациональной профессиональной среде; – средствами интеграции культурных различий в рамках анализа искусства.
ПК-6	<p>Способен применять различные методы экспертного анализа произведений искусства, разрабатывать исторические, историко-культурные, искусствоведческие и художественные аспекты в деятельности информационно-аналитических центров,</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – современные методы и подходы экспертного анализа произведений искусства; – особенности историко-культурного анализа художественных объектов; – правила подготовки экспертных заключений и аналитических отчетов; – ключевые концепции искусствоведения и их применение в практике экспертизы. <p>Уметь: – проводить экспертный анализ произведений искусства, определяя их</p>

	общественных, государственных и муниципальных организаций, СМИ.	<p>историческую и художественную ценность;</p> <ul style="list-style-type: none">– разрабатывать исторические и культурные комментарии к произведениям искусства для широкого спектра аудитории;– готовить материалы для публикаций в СМИ и информационно-аналитических центрах;– анализировать влияние социального, политического и культурного контекста на художественные процессы. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">– техниками экспертного анализа и интерпретации произведений искусства;– методами подготовки аналитических отчетов и рекомендаций;– навыками разработки историко-культурных и искусствоведческих программ;– средствами работы с информацией для её адаптации к различным форматам и аудиториям (от научных изданий до СМИ).
--	---	--

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
		л	с	сп	к
1	2	3	4	5	6
Семестр I					
Тема 1. Введение в проблемы западного искусства XV–XIX вв.	12	2	2	8	-
Тема 2. Раннее Возрождение: от Готики к Античности	14	2	2	10	-
Тема 3. Высокое Возрождение: гармония и универсализм	14	2	2	10	-
Тема 4. Северное Возрождение: духовность и детализация	14	2	2	10	-
Тема 5. Кризис идеалов Ренессанса: маньеризм	14	2	2	10	-
Тема 6. Барокко: искусство власти и театральности	14	2	2	10	-
Тема 7. Классицизм XVII века: рациональность и упорядоченность	14	2	2	10	-
Тема 8. Рококо: чувственность и изысканность	12	2	-	10	-
Всего в семестре:	108	16	14	78	-
Семестр II					
Тема 9. Романтизм: искусство эмоций и субъективности	17	2	2	10	3
Тема 10. Английский пейзаж XVIII–XIX веков: природа как философия	18	2	2	10	4
Тема 11. Графическое искусство XV–XIX веков: между документом и экспериментом	17	2	2	10	3
Тема 12. Романтический ориентализм: Восток в воображении Запада	18	2	2	10	4
Тема 13. Французская революция и искусство: герои, символы, идеалы	17	2	2	10	3
Тема 14. Архитектура XVIII–XIX веков: от классицизма к эклектике	18	2	2	10	4
Тема 15. Академизм и его противники: искусство и конфликт традиций	17	2	2	11	3
Тема 16. Архитектура и градостроительство: от классицизма к эклектике	19	2	2	11	4
Тема 17. Пейзажный жанр: природа как объект художественного исследования	18	2	2	11	3
Тема 18. Искусство на пороге модерна	20	2	2	11	5
Всего в семестре:	180	20	20	104	36
ВСЕГО часов в дисциплине / семестре:	288	36	34	182	36

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Лекция 1: Введение в проблемы западного искусства XV–XIX вв.

Искусство XV–XIX вв. представляет собой сложный культурный феномен, который охватывает периоды от Возрождения до романтизма. Это эпоха фундаментальных преобразований в художественной практике, вызванных социальными, философскими и научными изменениями. Центральной темой курса является исследование эволюции художественных стилей и идей в Европе, их взаимосвязи с историческим контекстом и общественными процессами. Периодизация искусства (Ренессанс, Барокко, Классицизм, Рококо, Романтизм) строится на основании изменений эстетических ценностей, концепций красоты и выразительных средств.

Особое внимание уделяется влиянию гуманизма, Реформации, Просвещения и революционных движений на художественные идеалы. Эти явления не только предопределили тематику произведений искусства, но и изменили роль художника в обществе. В течение курса будут рассмотрены ключевые проблемы: как изменялось понимание художником своего предназначения, каким образом художественные образы отражали философские и религиозные идеи, и как искусство становилось средством социальной критики и политической пропаганды.

Методологически курс основан на междисциплинарном подходе, который позволяет соединить искусствоведческий анализ с историей, философией и литературой. Важной задачей является изучение стилей и форм в их развитии, а также анализ художественных текстов как носителей идеологической и эстетической информации. Курс призван научить анализировать произведения искусства как сложные культурные явления, включающие визуальный, символический и контекстуальный аспекты.

Лекция 2: Раннее Возрождение: от готики к античности

Раннее Возрождение (XV век) в Италии стало эпохой радикального пересмотра средневековых представлений о человеке, природе и искусстве. В основе этого периода лежит гуманизм — философское течение, обращенное к античному наследию и сосредоточенное на человеке как центре мироздания. Художники Раннего Возрождения (Донателло, Брунеллески, Мазаччо) стремились возродить гармонию и пропорциональность античного искусства, однако при этом создавали новые формы, отражавшие реалии своего времени.

Одной из главных инноваций стала разработка перспективы — метода изображения пространства, позволяющего создать иллюзию трёхмерности. Например, в архитектуре Филиппо Брунеллески реализовал принципы античной симметрии и пропорциональности, а в живописи Мазаччо ввёл линейную перспективу, что отчетливо видно в его фреске «Святая Троица». Эти открытия трансформировали визуальное восприятие зрителя, став основой для дальнейшего развития европейской живописи.

Итальянское Раннее Возрождение стало возможным благодаря расцвету городских республик, таких как Флоренция, где поддержка меценатов, включая семьи Медичи, обеспечила процветание искусства. В произведениях Донателло, например, «Давид», ощущается новая концепция индивидуальной личности и героизма, характерная для гуманистической эпохи. Этот период заложил основы для последующего расцвета искусства Высокого Возрождения, сохранив при этом черты средневековой готики в своих религиозных образах и символике.

Таким образом, Раннее Возрождение стало не только возвращением к античным идеалам, но и точкой формирования новых эстетических принципов, в которых соединялись стремление к гармонии, научный интерес к природе и глубокая религиозная чувственность.

Это был период поиска синтеза между традицией и новаторством, который оказал фундаментальное влияние на развитие западного искусства.

Лекция 3. Высокое Возрождение: гармония и универсализм

Высокое Возрождение (конец XV – первая треть XVI века) стало вершиной развития ренессансной культуры и искусства, воплотив идеалы гармонии, универсализма и совершенства. Этот период связан с именами великих мастеров — Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэля Санти, которые не только подняли искусство на новый уровень, но и заложили фундамент для его дальнейшего развития.

Ключевой чертой искусства Высокого Возрождения стало стремление к идеальной гармонии. Художники этого периода не только перенимали античные каноны, но и творчески переосмыслили их. Леонардо да Винчи стал одним из первых мастеров, которые интегрировали научные знания в художественную практику. Его произведения, такие как «Тайная вечеря» и «Мона Лиза», демонстрируют уникальное сочетание анатомической точности, светотеневых эффектов и глубокой психологической выразительности.

Микеланджело, в свою очередь, воплотил концепцию универсального гения, создавая шедевры в живописи, скульптуре и архитектуре. Его фрески в Сикстинской капелле, особенно «Сотворение Адама», стали символом духовного и художественного совершенства. В скульптуре, таких как «Давид» и «Моисей», Микеланджело достиг максимального выражения силы и внутреннего напряжения, что сделало его работы образцами ренессансного гуманизма.

Рафаэль Санти стал символом классического равновесия и гармонии. Его мадонны, такие как «Сикстинская мадонна», и фрески в Ватиканских станцах, например «Афинская школа», воплощают идею симметрии, красоты и философской глубины. Рафаэль достиг мастерства в изображении человеческой фигуры и пространства, создавая композиции, в которых взаимодействие формы и содержания достигает предельной ясности.

Высокое Возрождение также стало временем развития архитектуры, где Филиппо Брунеллески и Донато Браманте задали новые стандарты пропорциональности и гармонии. Проекты Браманте для собора Святого Петра в Риме положили начало эпохе монументального строительства, вдохновленного античностью.

Таким образом, Высокое Возрождение стало кульминацией ренессансной культуры, объединив в себе гуманизм, научный подход и художественное новаторство. Его наследие оказало глубокое влияние на дальнейшее развитие искусства, став непревзойденным эталоном гармонии и универсализма.

Лекция 4: Северное Возрождение: символизм и реализм

Северное Возрождение, охватывающее искусство Нидерландов, Германии и других стран Северной Европы XV–XVI вв., отличается от итальянского гуманизма своим фокусом на символизме, детализации и духовных аспектах. В отличие от Италии, где главным ориентиром было античное наследие, в северных странах искусство развивалось под влиянием готической традиции и христианской духовности. Северные художники стремились к детализированной передаче реальности и символической насыщенности своих произведений.

Одной из ключевых фигур Северного Возрождения стал Ян ван Эйк, чьи произведения, такие как «Портрет четы Арнольфини», демонстрируют невероятное внимание к деталям и использование новых технологий, включая усовершенствование техники масляной живописи. Его работы наполнены скрытыми символами, передающими сложные религиозные и моральные смыслы. Религиозная тема также ярко выражена в творчестве Иеронима Босха, чьи фантастические картины, такие как «Сад земных наслаждений», представляют собой аллегории человеческих грехов и спасения.

Северное Возрождение развивалось в условиях религиозных изменений, вызванных Реформацией. Художники, такие как Альбрехт Дюрер, совмещали гуманистические идеи с

новыми религиозными веяниями. Дюрер, помимо своей живописи, внёс значительный вклад в графику, создавая гравюры с глубокими философскими подтекстами. Это стало отражением интереса к письменному слову, который был стимулирован развитием книгопечатания.

Северное Возрождение уникально сочетало глубокую духовность и стремление к реалистическому изображению мира. Оно оказало значительное влияние на развитие европейского искусства, привнеся в него новые формы символизма, детализации и графической выразительности.

Лекция 5: Кризис идеалов Ренессанса: маньеризм

Маньеризм, сформировавшийся в середине XVI века, стал реакцией на гармонию и совершенство Высокого Возрождения. Этот стиль отражал кризис идеалов эпохи и характеризовался утратой ясности и равновесия, которые были ключевыми для произведений Леонардо, Рафаэля и Микеланджело. Вместо этого маньеризм предлагал напряженность, сложные композиции и изысканные деформации.

Произведения маньеристских художников, таких как Понтормо, Пармиджанино и Бронзино, демонстрируют удлинённые пропорции фигур, необычные позы и драматическое использование цвета. Например, в «Мадонне с длинной шеей» Пармиджанино видна изощрённая грациозность и преувеличение, создающее эффект беспокойства и сюрреалистической утончённости. Эти черты выражали поиск новых форм выразительности и отход от классических канонов.

Маньеризм также получил развитие в архитектуре и декоративном искусстве. Постройки, такие как Палаццо дель Те Джулио Романо, характеризуются нарушением привычных правил симметрии и пропорций, что создает впечатление иллюзорности и игры. Это отражало не только художественные, но и философские изменения эпохи, когда чувство гармонии сменилось осознанием неопределённости и сложностей мира.

Таким образом, маньеризм стал переходным этапом между Высоким Возрождением и Барокко, отражая противоречивость своего времени. Это искусство демонстрирует, как кризис идеалов может стать стимулом для поиска новых форм и идей в художественном выражении.

Лекция 6: Барокко: искусство власти и театральности

Барокко, доминирующее в европейском искусстве XVII века, стало стилем величия, драмы и эмоциональной экспрессии. Оно возникло как ответ на духовный и социальный кризис эпохи, вызванный Контрреформацией и усиливающимися политическими конфликтами. Искусство барокко сочетало религиозную духовность и светскую помпезность, направленные на завоевание внимания и эмоций зрителя.

Главными характеристиками барокко стали динамика, драматизм и использование света как художественного инструмента. В произведениях Караваджо, таких как «Призвание святого Матфея», свет и тень (техники кьяроскуро) служат не только для создания реалистичного пространства, но и для подчёркивания эмоционального и символического содержания. Скульптуры Джованни Лоренцо Бернини, включая «Экстаз святой Терезы», демонстрируют движение и театральность, раскрывающие глубокие религиозные переживания.

Барокко также сыграло важную роль в архитектуре, особенно в церковных интерьерах. Католическая церковь активно использовала этот стиль для пропаганды своих идей. Примером является базилика Святого Петра в Ватикане, где величие и динамика форм направлены на создание чувства благоговения. Свет, цвет и сложные пространственные композиции в архитектуре барокко подчёркивают стремление к вовлечению зрителя.

Кроме религиозного искусства, барокко использовалось для выражения государственной власти. Дворцы и ансамбли, такие как Версальский дворец, представляли монархов как вершину миропорядка. Таким образом, барокко стало универсальным

художественным языком, способным транслировать как религиозные, так и политические послания.

Лекция 7: Классицизм: рациональность и упорядоченность

Классицизм, который стал доминирующим стилем в Европе в XVII–XVIII веках, противопоставлялся барочной эмоциональности своей ориентацией на рациональность, гармонию и строгую иерархию. Возвращение к античным образцам и философии стоиков стало основой художественного языка классицизма. Искусство этого периода стремилось к выражению идеалов порядка, уравновешенности и вечных ценностей.

Французский классицизм занял особое место в этом движении. Художники, такие как Никола Пуссен и Клод Лоррен, сосредоточились на создании идеальных композиций, вдохновленных античной мифологией и историей. Например, работы Пуссена, такие как «Смерть Германика», демонстрируют чёткость композиции, героизм и интеллектуальную глубину. Лоррен, в свою очередь, развивал жанр идеализированного пейзажа, где природа представлена в её совершенной гармонии.

Архитектура классицизма подчёркивала симметрию, простоту и величественность форм. Примером может служить парижский Пантеон, воплощающий идеалы просвещённой монархии. Стил стал выражением не только эстетических, но и политических идей, особенно в абсолютных монархиях, таких как Франция.

Классицизм был глубоко связан с философией эпохи Просвещения, утверждающей превосходство разума и универсальных законов. Он стал символом цивилизации и порядка, что отличает его от барочной эмоциональной экспрессии. Однако к концу XVIII века наметился кризис классицизма, что привело к появлению новых художественных направлений, таких как романтизм.

Лекция 8: Рококо: чувственность и изысканность

Рококо, стиль, возникший в первой половине XVIII века во Франции, стал художественным выражением эпохи легкости, удовольствия и утонченности. В отличие от монументального и рационального классицизма, рококо характеризуется интимностью, декоративностью и изысканной эстетикой. Этот стиль развивался в условиях политической стабильности и роскоши французского двора, становясь отражением вкусов аристократии.

Живопись рококо демонстрировала чувственные сцены, пасторальные сюжеты и аллегории любви. Художники, такие как Антуан Ватто и Жан-Оноре Фрагонар, наполняли свои работы игривыми настроениями, сочетая мягкие линии, нежные цвета и сложные композиции. Ватто, например, в своей картине «Паломничество на остров Киферу» создал образ идиллического мира, где герои словно растворяются в атмосфере мечты и гармонии. Фрагонар в своих «Качелях» передал игру света и движения, акцентируя внимание на легкомысленных и романтических настроениях.

Архитектура рококо также отличалась утонченностью и интимностью. Интерьеры дворцов и особняков украшались изогнутыми линиями, орнаментами в форме раковин, лепниной и изысканной росписью. Особый акцент делался на ощущении гармонии между пространством и декором, что создавало уютную и изысканную атмосферу.

Рококо отражало идеалы общества, устремленного к наслаждению, утонченным развлечениям и свободе выражения. Однако этот стиль подвергался критике за излишнюю декоративность и отрыв от реальности, особенно в контексте нарастающих социальных изменений, которые в конце XVIII века приведут к революционным событиям и кризису аристократической культуры.

Лекция 8: Просвещение и искусство XVIII века

Эпоха Просвещения стала временем глубоких перемен в европейской культуре и искусстве, связанных с распространением идей рационализма, свободы и прогресса. Искусство XVIII века отражало философские идеалы Просвещения, такие как вера в

человеческий разум, стремление к общественному благоустройству и критическое отношение к традиционным авторитетам. Эти изменения нашли отражение в новых сюжетах и стилях, а также в эволюции роли художника в обществе.

Особое значение приобрела английская живопись XVIII века. Художники, такие как Уильям Хогарт, использовали искусство как инструмент социальной критики. Его «Модный брак» представляет собой сатирическое изображение упадка нравов в аристократическом обществе. В то же время портреты Джошуа Рейнольдса и Томаса Гейнсборо подчеркивали идеалы индивидуализма и личного достоинства, характерные для Просвещения.

Неоклассицизм, возникший в XVIII веке, стал выражением эстетических и моральных идеалов эпохи. Художники, такие как Жак-Луи Давид, обращались к античным сюжетам, чтобы подчеркнуть такие ценности, как гражданская добродетель, патриотизм и героизм. Картина Давида «Клятва Горациев» стала иконой неоклассической эстетики, воплощающей идею служения обществу через личную жертву.

Архитектура также испытала влияние Просвещения. Принципы симметрии, простоты и функциональности нашли отражение в общественных зданиях, таких как библиотеки, музеи и театры, которые становились символами образования и прогресса. Таким образом, искусство XVIII века сыграло важную роль в формировании новой общественной и культурной идентичности, которая оказала значительное влияние на последующее развитие европейской цивилизации.

Лекция 9: Романтизм: искусство эмоций и субъективности

Романтизм, доминировавший в европейском искусстве конца XVIII – первой половины XIX века, стал ответом на рационализм эпохи Просвещения и идеалы классицизма. Этот стиль отразил новое отношение к человеческим эмоциям, природе и истории. В центре романтического искусства находился человек, его чувства, стремления и переживания, что противопоставлялось строгим рациональным канонам предшествующих эпох.

Художники-романтики обращались к драматическим и экзотическим сюжетам, создавая эмоционально насыщенные образы. Одним из центральных мастеров этого направления стал Эжен Делакруа, чьи работы, такие как «Свобода, ведущая народ», демонстрируют энергетику движения, яркость цвета и страсть. В немецкой живописи Каспар Давид Фридрих выразил романтическое восхищение природой, изображая одиночество человека перед её величием, как в картине «Странник над морем тумана».

Романтизм оказал значительное влияние на развитие пейзажной живописи. Художники, такие как Уильям Тёрнер в Англии, использовали свет и цвет для создания мощных эффектов, символизирующих бесконечность и изменчивость природы. В произведениях Тёрнера, таких как «Последний рейс корабля “Отважный”», можно увидеть сочетание драматического повествования и художественного эксперимента.

Романтизм также нашёл своё выражение в архитектуре, где эклектика стилей отражала интерес к истории и культурному многообразию. Замки, церкви и особняки в неоготическом стиле, например, реставрация Вестминстерского аббатства, свидетельствуют о стремлении романтиков к восстановлению средневековых ценностей и форм.

Романтическое искусство подчеркнуло индивидуализм и субъективность, сделав их центральными категориями художественного творчества. Этот стиль стал важным этапом перехода к модернизму, заложив основы для последующих поисков новых форм и идей.

Лекция 10: Английский пейзаж XVIII–XIX веков: природа как философия

Английская пейзажная живопись XVIII–XIX веков стала не только отражением природы, но и философским выражением представлений о мире, гармонии и человеке. Художники этого направления стремились показать природу не как фон, а как самостоятельный элемент, обладающий символическим значением. Это направление стало

важной частью британской национальной школы, которая повлияла на европейскую живопись.

Джон Констебл, один из основателей реалистического пейзажа, сосредоточился на изображении родной природы с её изменчивыми состояниями. Его картины, такие как «Телега для сена», передают не только визуальную красоту, но и атмосферу сельской жизни. Констебл стремился показать природный мир в его естественном величии, подчеркивая связь человека с окружающей средой.

Уильям Тёрнер, другой выдающийся мастер английского пейзажа, сделал акцент на эффекте света и цвета. Его произведения, такие как «Дождь, пар и скорость», содержат элементы абстракции и эмоционального драматизма, что делает их переходной ступенью к импрессионизму. Тёрнер исследовал взаимодействие человека и природы, подчёркивая её величие и непостижимость.

Философия Просвещения также повлияла на пейзажную живопись, особенно через эстетические категории сублимного и прекрасного, разработанные такими мыслителями, как Эдмунд Бёрк. Эти идеи нашли отражение в романтических пейзажах, которые акцентировали величие и бескрайность природы, вызывая чувство восхищения и трепета.

Английский пейзаж XVIII–XIX веков стал важным этапом в развитии европейского искусства, утвердив природу как центральную тему художественного выражения. Он вдохновил художников не только в Англии, но и за её пределами, способствуя формированию новых направлений, таких как реализм и импрессионизм.

Лекция 11: Графическое искусство XV–XIX веков: между документом и экспериментом

Графическое искусство, включающее гравюру, литографию и рисунок, сыграло важную роль в художественной культуре Европы XV–XIX веков. Это направление стало не только средством визуального выражения, но и инструментом массовой коммуникации, благодаря которому идеи и образы могли распространяться за пределами мастерских и музеев.

Альбрехт Дюрер, один из основоположников европейской гравюры, создал произведения, которые сочетали мастерство рисунка и философскую глубину. Его серии, такие как «Апокалипсис», демонстрируют уникальную способность объединять реализм и символизм, превращая графику в самостоятельный вид искусства. Дюрер также стал первым художником, который осознал возможности печатного станка для популяризации искусства.

В XVIII веке графика стала мощным средством социальной критики. Уильям Хогарт, английский художник и гравёр, использовал сатирический стиль для изображения морального упадка общества. Его серии, такие как «Карьера проститутки», не только обличали социальные пороки, но и задавали новый стандарт повествовательной графики.

В XIX веке испанский художник Франсиско Гойя поднял графическое искусство на новый уровень. Его серия «Капричос» стала отражением социальной сатиры и философских размышлений о человеческой природе. Гойя также использовал графику для документирования событий своего времени, таких как ужасы войны в серии «Бедствия войны».

Таким образом, графическое искусство эволюционировало от ремесленного средства к самостоятельной форме художественного выражения, сохраняя при этом документальную и экспериментальную функции. Его развитие отражает изменения в европейском обществе и культуре, а также расширение возможностей художников в передаче идей и эмоций.

Лекция 12: Романтический ориентализм: Восток в воображении Запада

Ориентализм, одно из центральных направлений романтического искусства XIX века, представляет собой художественное восприятие Востока глазами западных художников. Восток стал объектом не только эстетического интереса, но и символом экзотики, загадочности и свободы от строгих канонов западной культуры. Однако этот интерес часто

был связан с колониальными представлениями, что формировало двойственную природу ориентализма.

Эжен Делакруа, один из ключевых представителей романтического ориентализма, в своих произведениях, таких как «Алжирские женщины», передал атмосферу восточной экзотики, используя яркие цвета и сложные композиции. Его работы часто изображали Восток как пространство страсти, роскоши и первобытной силы. Жан-Леон Жером, в свою очередь, уделял внимание историческим и бытовым сценам, создавая детализированные образы, такие как «Рынок рабов», которые балансируют на грани между документальностью и вымыслом.

Ориентализм также нашёл отражение в архитектуре, где восточные мотивы использовались в интерьерах и декоративных элементах. Такие постройки, как Королевский павильон в Брайтоне, демонстрируют влияние восточных форм и орнаментов, адаптированных к западным вкусам.

Однако важно отметить, что ориентализм был не только эстетическим феноменом, но и идеологическим инструментом. Он формировал образы Востока, которые оправдывали колониальные амбиции Запада. Несмотря на это, ориенталистское искусство стало значимым вкладом в развитие европейской художественной традиции, открыв новые формы и темы для выражения.

Лекция 13: Французская революция и искусство: герои, символы, идеалы

Французская революция конца XVIII века оказала мощное влияние на развитие искусства, превратив его в средство политической пропаганды и формирования общественного сознания. Художники эпохи активно участвовали в создании визуальных образов, которые отражали новые революционные ценности: свободу, равенство и гражданскую добродетель.

Одним из главных мастеров революционного искусства стал Жак-Луи Давид. Его картина «Смерть Марата» стала иконой революционной эпохи, представляя погибшего лидера как мученика и героя. Давид также создавал символические образы, такие как «Клятва в зале для игры в мяч», которые прославляли единство и решимость народа. Его работы стали образцом для других художников, желавших передать драматизм и героизм событий.

Революция также оказала влияние на архитектуру. Были разработаны проекты монументальных зданий и мемориалов, которые должны были символизировать достижения нового порядка. Например, триумфальная арка в Париже, начатая в период революции, воплощала идею победы народа.

Искусство Французской революции служило не только средством выражения идеалов, но и инструментом политической мобилизации. Оно подчёркивало значимость гражданского долга, героизма и национального единства, оставив глубокий след в европейской художественной культуре.

Лекция 14: Архитектура XVIII–XIX веков: от классицизма к эклектике

Архитектура XVIII–XIX веков демонстрирует эволюцию от строгого классицизма к разнообразным эклектичным стилям, отражая изменения в обществе и культуре. Этот период отмечен поиском новых форм, способных сочетать эстетические традиции с функциональными требованиями эпохи индустриализации.

Классицизм, господствующий в XVIII веке, был вдохновлён античными образцами и выражал идеалы рационализма и гармонии. Примером служит Пантеон в Париже, архитектором которого стал Жак-Жермен Суффло. Это здание воплощает простоту и симметрию, характерные для классицистической архитектуры.

Однако с началом XIX века появляется эклектика, которая объединяла элементы разных исторических стилей. Архитектура этого периода включала как неоготику, представленную в Вестминстерском дворце, так и неоренессанс, проявившийся в городских

зданиях. Это разнообразие стилей отражало поиски национальной идентичности и попытки приспособить архитектуру к новым социальным и техническим условиям.

Индустриализация также оказала значительное влияние на архитектуру, привнеся новые материалы, такие как чугун и стекло. Здания, такие как Хрустальный дворец в Лондоне, демонстрируют революцию в строительных технологиях, сочетающую эстетику и функциональность.

Таким образом, архитектура XVIII–XIX веков представляет собой переходный этап, в котором традиция сталкивается с инновацией. Это был период поиска нового художественного языка, способного отразить сложность и разнообразие современного мира.

Лекция 15: Академизм и его противники: искусство и конфликт традиций

Академизм, доминирующий стиль европейского искусства XVIII–XIX веков, был основан на строгих канонах, установленных художественными академиями. Академическое искусство предполагало приверженность классическим формам, изысканной технике и тематике, в основном связанной с историческими, мифологическими и религиозными сюжетами. Однако в XIX веке академизм столкнулся с мощным сопротивлением со стороны новых художественных направлений, которые оспаривали его эстетические нормы и идеалы.

Академии, такие как Французская академия художеств, играли ключевую роль в формировании художественного вкуса. Художники-академисты, например Уильям Бугро, создавали тщательно выверенные, утончённые образы, отличавшиеся техническим совершенством. Однако их работы нередко критиковались за отсутствие эмоциональной глубины и излишнюю приверженность традиции.

Сопротивление академизму зародилось среди художников-реалистов, таких как Гюстав Курбе. Его произведения, например «Похороны в Орнане», отвергали идеализацию действительности и предлагали взгляд на обыденную жизнь. Реалисты стремились показать мир таким, каким он был, бросая вызов романтизированной и идеализированной эстетике академизма.

Также на грани XIX и XX веков возникли такие движения, как импрессионизм и символизм, которые ещё дальше отошли от академических норм. Их представители, например Моне или Моро, подчеркивали субъективное восприятие мира, эмоциональные и символические аспекты художественного выражения. Эти новые направления способствовали постепенному отходу от академического искусства и прокладывали путь к модернизму.

Академизм и его противники представляют собой конфликт традиций и новаторства, который стал важным этапом в истории искусства. Этот конфликт не только обогатил художественное выражение, но и расширил представления о том, чем может быть искусство.

Лекция 16: Пейзажный жанр: природа как объект художественного исследования

Пейзажный жанр, особенно активно развивавшийся в XIX веке, стал важным направлением европейского искусства, переосмыслив роль природы в художественном творчестве. В эпоху Возрождения и классицизма пейзаж чаще всего выступал второстепенным элементом в живописи, но начиная с XVIII века, а особенно в XIX, природа стала центральным объектом внимания художников.

Французская Барбизонская школа, включающая таких мастеров, как Теодор Руссо и Камиль Коро, стремилась запечатлеть природу в её подлинной красоте. Они выходили на пленэр, чтобы работать на свежем воздухе, что позволяло передавать атмосферу и световые эффекты с максимальной реалистичностью. Эти художники выступали против академического подхода к пейзажу, предпочитая естественность и непосредственность.

В Англии Джон Констебл и Уильям Тёрнер также значительно расширили возможности пейзажного жанра. Констебл подчеркивал связь человека с родной природой, его картины наполнены теплотой и любовью к английской сельской местности. Тёрнер, в

свою очередь, трансформировал пейзаж в почти абстрактное изображение света и движения, что сделало его одним из предвестников импрессионизма.

Пейзаж XIX века также приобрёл философское измерение, выражая идеи романтизма и отражая изменяющееся восприятие природы в эпоху индустриализации. Художники изображали природу как источник духовного вдохновения, но также и как объект разрушения со стороны человека. Этот двойственный подход сделал пейзажное искусство важной частью культурной дискуссии о месте человека в мире.

Таким образом, пейзажный жанр в XIX веке не только расширил границы художественного выражения, но и стал способом философского осмысления окружающей среды и её роли в человеческой жизни.

Лекция 17: Рубеж XIX–XX веков: от традиций к модерну

Конец XIX века стал эпохой глубоких художественных трансформаций, предвосхищающих модернизм. Художники всё чаще отказывались от академических канонов и традиционных форм ради поисков новых способов выражения. Этот период характеризуется сочетанием ретроспективных мотивов и радикального новаторства, что делает его переходным этапом между традицией и авангардом.

Прерафаэлиты, такие как Данте Габриэль Россетти и Джон Эверетт Милле, стремились вернуться к идеалам Средневековья, отвергая академическую манеру и воспевая простоту, символизм и духовность. Их работы, например «Офелия» Милле, демонстрируют внимание к деталям, богатство цвета и аллегорическую насыщенность.

Символизм, представленный такими художниками, как Гюстав Моро и Одилон Редон, также сыграл важную роль в этом переходе. Символисты создавали образы, насыщенные мистикой, аллегориями и эмоциональной глубиной, которые выражали скрытые аспекты человеческого сознания. Их работы, например «Явление» Моро, предвосхищали идеи психоанализа и фрейдизма, которые будут важны для искусства модернизма.

Кроме того, развитие технологий и индустриализации способствовало появлению новых материалов и подходов в искусстве. Например, использование железа и стекла в архитектуре, таких как Эйфелева башня, открывало новые горизонты для художественного эксперимента.

На рубеже веков художественная сцена Европы находилась в состоянии интенсивного поиска, который привёл к появлению авангардных движений начала XX века. Этот период был насыщен конфликтами между традицией и новаторством, что стало стимулом для дальнейшего развития искусства.

Лекция 18: Искусство на пороге модерна

Заключительная лекция курса подводит итоги изучения искусства XV–XIX веков, выделяя ключевые этапы и закономерности развития. Это период характеризуется переходом от религиозных и феодальных структур к светским и индустриальным обществам, что оказало влияние на художественную практику. Искусство становится не только выражением эстетических идеалов, но и важным инструментом социальных и политических изменений.

Эволюция художественных направлений — от гармонии Ренессанса и драматизма Барокко до субъективности Романтизма и экспериментов конца XIX века — отражает изменения в мировоззрении. Каждый стиль несёт в себе отпечаток эпохи, её философских и культурных запросов. Искусство становится универсальным языком, способным выразить как личные, так и общественные переживания.

Междисциплинарный подход к изучению искусства позволяет понять, как оно связано с философией, наукой, религией и политикой. Искусство этого периода показывает, как менялись представления о человеке, природе и обществе, становясь отражением и двигателем прогресса.

Подытоживая, курс «Проблемы зарубежного искусства XV–XIX вв.» позволяет не только осмыслить эволюцию художественных форм, но и углубиться в контекст, в котором они возникали. Это позволяет понять искусство как сложное явление, которое играет центральную роль в истории культуры и человеческой цивилизации.

6.2. План семинарских занятий

Семинар 1: Введение в проблемы западного искусства XV–XIX вв.

Обсуждение:

- Какие исторические события и философские идеи определяли развитие искусства в XV–XIX веках?
- Как гуманизм, Реформация и Просвещение повлияли на эстетику искусства?
- В чем проявляется связь между художественными стилями и социальными процессами?

Задание:

- Анализ периодизации искусства (Ренессанс, Барокко, Классицизм и др.). Подготовить примеры ключевых произведений каждого периода.

Практика:

- Обсуждение роли художника в разные эпохи: от ремесленника до носителя социальных идей.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 2: Раннее Возрождение: от готики к античности

Обсуждение:

- Как философия гуманизма повлияла на искусство Раннего Возрождения?
- В чем заключаются основные инновации в архитектуре и живописи (перспектива, симметрия)?

Задание:

- Анализ фрески Мазаччо «Святая Троица»: как в ней выражены новые принципы композиции и перспективы?

Практика:

- Сравнить готическое и ренессансное искусство на примере архитектурных и живописных произведений.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 3: Высокое Возрождение: гармония и универсализм

Обсуждение:

- Какие черты искусства Высокого Возрождения выделяют его как кульминацию эпохи?
- Как Леонардо, Микеланджело и Рафаэль реализовали идеалы гармонии и универсализма?

Задание:

- Разбор «Афинской школы» Рафаэля: как эта фреска отражает ренессансный гуманизм?

Практика:

- Сравнение работ Микеланджело в скульптуре («Давид», «Моисей») и живописи («Сотворение Адама»).
- Проверка домашнего задания.

Семинар 4: Северное Возрождение: символизм и реализм

Обсуждение:

- Как Северное Возрождение отличается от итальянского?
- Как символизм играет роль в работах Яна ван Эйка и Иеронима Босха?

Задание:

- Детальный анализ «Сада земных наслаждений» Босха: какие символы скрыты в композиции?

Практика:

- Обсуждение влияния Реформации на творчество Альбрехта Дюрера.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 5: Кризис идеалов Ренессанса: маньеризм

Обсуждение:

- Какие изменения в мировоззрении эпохи привели к появлению маньеризма?
- Почему маньеризм можно считать переходным этапом к Барокко?

Задание:

- Разбор «Мадонны с длинной шеей» Пармиджанино: в чем проявляется изысканная деформация?

Практика:

- Анализ маньеристской архитектуры: поиск черт нарушения симметрии и правил.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 6: Барокко: искусство власти и театральности

Обсуждение:

- Как искусство Барокко отражает дух эпохи Контрреформации?
- Роль театральности и эмоций в скульптурах Бернини.

Задание:

- Анализ «Призвания святого Матфея» Караваджо: как свет влияет на драматизм сцены?

Практика:

- Сравнение религиозного и светского Барокко на примере произведений разных стран.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 7: Классицизм: рациональность и упорядоченность

Обсуждение:

- Чем классицизм отличается от барочной экспрессии?
- Как идеи Просвещения отразились в произведениях искусства и архитектуры?

Задание:

- Анализ работы Никола Пуссена «Смерть Германика»: в чем проявляется рациональность композиции?

Практика:

- Разработка идеальной архитектурной композиции в стиле классицизма.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 8: Рококо: чувственность и изысканность

Обсуждение:

- Какие социальные и культурные условия способствовали появлению стиля рококо?
- Чем рококо отличается от классицизма по тематике и эстетике?

Задание:

- Анализ картины Ватто «Паломничество на остров Киферу»: как в ней выражены чувственность и утонченность?

Практика:

- Сравнение интерьеров эпохи рококо и классицизма: анализ элементов декора и их функциональности.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 9: Просвещение и искусство XVIII века

Обсуждение:

- Как идеи Просвещения нашли отражение в живописи, архитектуре и графике?
- Роль искусства как средства социальной критики в эпоху Просвещения.

Задание:

- Анализ сатирических гравюр Уильяма Хогарта («Модный брак»): как художник использовал искусство для критики общества?

Практика:

- Обсуждение концепции «гражданской добродетели» в искусстве Жака-Луи Давида.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 10: Романтизм: искусство эмоций и субъективности

Обсуждение:

- Почему романтизм стал реакцией на рационализм и классицизм?
- Как романтики отражали эмоции и индивидуальность в своих работах?

Задание:

- Анализ «Свободы, ведущей народ» Делакруа: как изображение передает страсть и драматизм?

Практика:

- Сравнение романтического пейзажа (Каспар Давид Фридрих) с классическим пейзажем (Клод Лоррен).
- Проверка домашнего задания.

Семинар 11: Английский пейзаж XVIII–XIX веков: природа как философия

Обсуждение:

- Как изменилось восприятие природы в английской пейзажной живописи?
- Влияние философии сублимного и прекрасного на произведения Констебла и Тёрнера.

Задание:

- Анализ «Телеги для сена» Констебла: как художник передает атмосферу и жизнь сельской местности?

Практика:

- Создание пейзажной композиции, вдохновленной английской живописью XVIII–XIX веков.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 12: Графическое искусство XV–XIX веков: между документом и экспериментом

Обсуждение:

- Как графика эволюционировала от ремесленного искусства к самостоятельной художественной форме?
- Роль графического искусства в социальной критике и документировании событий.

Задание:

- Анализ гравюр Альбрехта Дюрера («Рыцарь, смерть и дьявол»): как символика и детализация работают в композиции?

Практика:

- Разработка гравюрного эскиза на современную социальную тему.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 13: Романтический ориентализм: Восток в воображении Запада

Обсуждение:

- В чем заключается двойственность ориентализма как эстетического и идеологического феномена?
- Как восточная экзотика отразилась в произведениях Делакруа и Жерома?

Задание:

- Анализ «Алжирских женщин» Делакруа: как переданы атмосфера и образы Востока?

Практика:

- Сравнение реального Востока с образом, созданным в европейском искусстве.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 14: Французская революция и искусство: герои, символы, идеалы

Обсуждение:

- Как искусство стало средством революционной пропаганды во время Французской революции?
- Символизм героизма в произведениях Жака-Луи Давида.

Задание:

- Анализ «Смерти Марата»: как картина передает революционные ценности?

Практика:

- Создание символического эскиза, отражающего современные идеалы общества.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 15: Архитектура XVIII–XIX веков: от классицизма к эклектике

Обсуждение:

- Как архитектура отражала идеалы эпохи Просвещения и индустриализации?
- Причины появления эклектики и её роль в поисках национальной идентичности.

Задание:

- Анализ Хрустального дворца: как сочетание эстетики и технологий выразило дух XIX века?

Практика:

- Проектирование здания в эклектичном стиле с элементами разных эпох.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 16: Академизм и его противники: искусство и конфликт традиций

Обсуждение:

- Чем объясняется конфликт между академизмом и новыми направлениями искусства?
- Как реализм, импрессионизм и символизм бросили вызов академическим канонам?

Задание:

- Сравнение работы Уильяма Бугро с произведениями Гюстава Курбе: как изменилось изображение реальности?

Практика:

- Обсуждение роли художника как новатора в XIX веке.
- Проверка домашнего задания.

Семинар 17: Пейзажный жанр: природа как объект художественного исследования

Обсуждение:

- Как пейзажный жанр развивался под влиянием индустриализации и философии романтизма?
- В чем различия между пейзажами Барбизонской школы и английских мастеров?

Задание:

- Анализ работ Камилля Коро: как художник передавал свет и атмосферу?

Практика:

- Создание эскиза пейзажа, отражающего современные экологические вызовы.

- Проверка домашнего задания.

Семинар 18: Искусство на пороге модерна

Обсуждение:

- Какие изменения в искусстве конца XIX века предвосхитили модернизм?
- Роль символизма и новых технологий в трансформации художественного языка.

Задание:

- Анализ «Офелии» Россетти и «Явления» Моро: как эти произведения отражают переход к модерну?

Практика:

- Подготовка креативного проекта, объединяющего традиции и новаторство в искусстве.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Современные тенденции изучения региональной культуры» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

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

7.1. Задания для самостоятельной работы

Тема 1: Введение в проблемы западного искусства XV–XIX вв.

Прочитать:

Отрывки из трактата Джорджо Вазари «Жизнеописания» (по вашему выбору) с акцентом на периодизацию искусства.

Подготовить:

Конспект с ключевыми понятиями: гуманизм, Реформация, Просвещение, Романтизм.

Проанализировать:

Найти и кратко описать два примера произведений искусства, отражающих влияние исторических событий на стиль (например, работы Рафаэля и Давида).

Тема 2: Раннее Возрождение: от готики к античности

Прочитать:

Статью о принципах линейной перспективы (например, исследования Брунеллески).

Подготовить:

Сравнительную таблицу с чертами готического и раннеренессансного искусства.

Проанализировать:

Произведение Мазаччо «Святая Троица»: отметить, как используются перспектива и символика.

Тема 3: Высокое Возрождение: гармония и универсализм

Прочитать:

Биографию Леонардо да Винчи, акцентируя внимание на его научных исследованиях.

Подготовить:

Список ключевых черт творчества Леонардо, Микеланджело и Рафаэля с примерами их произведений.

Проанализировать:

Фреску «Афинская школа» Рафаэля: определить, какие философы изображены и почему они важны.

Тема 4: Северное Возрождение: символизм и реализм

Прочитать:

Исследование о развитии масляной живописи в Нидерландах.

Подготовить:

Список символов, встречающихся в работах Яна ван Эйка и Иеронима Босха, с их интерпретацией.

Проанализировать:

Выбрать картину Босха («Сад земных наслаждений») и составить краткий анализ её аллегорического содержания.

Тема 5: Кризис идеалов Ренессанса: маньеризм

Прочитать:

Главы из книги Джона Ширмана о маньеризме.

Подготовить:

Сравнительный анализ «Мадонны с длинной шеей» Пармиджанино и мадонн Рафаэля.

Проанализировать:

Указать, какие новые элементы (позы, цвета, пропорции) отличают маньеризм от ренессансной классики.

Тема 6: Барокко: искусство власти и театральности

Прочитать:

Отрывки из трудов о технике кьяроскуро Караваджо.

Подготовить:

Перечень основных тем и образов искусства барокко (религиозные, политические, аллегорические).

Проанализировать:

Найти примеры скульптур Бернини и описать, как через форму передаётся движение.

Тема 7: Классицизм: рациональность и упорядоченность

Прочитать:

Статью о философии Просвещения и её влиянии на искусство.

Подготовить:

Хронологическую таблицу развития классицизма в живописи, архитектуре и скульптуре.

Проанализировать:

Работу Никола Пуссена «Смерть Германика»: как выражены идеи героизма и рациональности?

Тема 8: Рококо: чувственность и изысканность

Прочитать:

Исследование о декоративных элементах рококо.

Подготовить:

Коллаж с примерами произведений Ватто и Фрагонара, иллюстрирующих чувственность и легкость.

Проанализировать:

Картину Фрагонара «Качели»: как композиция и свет подчёркивают игривость сюжета?

Тема 9: Просвещение и искусство XVIII века

Прочитать:

Статью о связи неоклассицизма и революционных идеалов.

Подготовить:

Краткий доклад о значении картины Жака-Луи Давида «Клятва Горациев».

Проанализировать:

Работы Уильяма Хогарта: выделить главные элементы сатиры.

Тема 10: Романтизм: искусство эмоций и субъективности

Прочитать:

Текст о романтическом взгляде на природу.

Подготовить:

Презентацию о влиянии исторических событий на творчество Делакруа и Фридриха.

Проанализировать:

Найти и описать примеры пейзажей Фридриха, где выражено одиночество человека перед природой.

Тема 11: Графическое искусство XV–XIX веков: между документом и экспериментом

Прочитать:

Краткий обзор графических техник (гравюра, литография).

Подготовить:

Список отличий гравюр Дюрера, Хогарта и Гойи.

Проанализировать:

Изучить серию Гойи «Капричос»: выделить основные темы.

Тема 12: Романтический ориентализм: Восток в воображении Запада

Прочитать:

Исследование о романтическом ориентализме и его связи с колониальной политикой.

Подготовить:

Сравнительную характеристику творчества Делакруа и Жерома.

Проанализировать:

Картину Делакруа «Алжирские женщины»: как изображение передаёт западный взгляд на Восток?

Тема 13: Французская революция и искусство: герои, символы, идеалы

Прочитать:

Материалы о политической символике искусства эпохи революции.

Подготовить:

Список революционных символов, использованных в работах Жака-Луи Давида.

Проанализировать:

Картину «Смерть Марата»: почему она стала революционным символом?

Тема 14: Архитектура XVIII–XIX веков: от классицизма к эклектике

Прочитать:

Статью о влиянии индустриализации на архитектуру XIX века.

Подготовить:

Таблицу с примерами зданий в стиле классицизма, неоготики и эклектики.

Проанализировать:

Найти примеры эклектики в архитектуре вашего города или страны.

Тема 15: Академизм и его противники: искусство и конфликт традиций

Прочитать:

Главы из трудов о становлении реализма и импрессионизма.

Подготовить:

Краткое эссе о причинах конфликта между академизмом и новыми направлениями.

Проанализировать:

Сравнить работы Бугро и Курбе: как по-разному трактуются сюжет и композиция?

Тема 16: Пейзажный жанр: природа как объект художественного исследования

Прочитать:

Текст о философских категориях сублимного и прекрасного.

Подготовить:

Список произведений Барбизонской школы с кратким описанием их особенностей.

Проанализировать:

Произведение Тёрнера: как художник передаёт световые эффекты?

Тема 17: Рубеж XIX–XX веков: от традиций к модерну

Прочитать:

Материалы о прерафаэлитях и символизме.

Подготовить:

Таблицу с ключевыми идеями символистов, предвосхитивших модернизм.

Проанализировать:

Сравнить картину Россетти и работу Гюстава Моро: как они используют символику?

Тема 18: Искусство на пороге модерна

Прочитать:

Обзор изменений в искусстве конца XIX века, связанных с индустриализацией.

Подготовить:

Финальное эссе о развитии искусства от Возрождения до рубежа веков.

Проанализировать:

Найти пример архитектуры или изобразительного искусства в вашем городе, отражающий идеи рубежа XIX–XX веков.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Темы эссе (I семестр)

Тема 1: Введение в проблемы западного искусства XV–XIX вв.

1. Как исторические изменения XV–XIX веков отразились на художественных стилях Европы?
2. Влияние гуманизма на восприятие искусства: от ремесла к философскому выражению.
3. Почему периодизация западного искусства основывается на смене эстетических ценностей?
4. Междисциплинарный подход в изучении искусства: необходимость или усложнение анализа?
5. Роль художника как социального критика в европейской культуре XV–XIX веков.

Тема 2: Раннее Возрождение: от готики к античности

1. Как гуманизм изменил восприятие человека в искусстве Раннего Возрождения?
2. Влияние городских республик Италии на расцвет искусства Раннего Возрождения.
3. Перспектива как революция в визуальном восприятии: пример работ Мазаччо и Брунеллески.
4. Отражение античных идеалов в религиозной живописи Раннего Возрождения.
5. Как творчество Донателло предвосхитило идеи Высокого Возрождения?

Тема 3: Высокое Возрождение: гармония и универсализм

1. Леонардо, Микеланджело, Рафаэль: кто воплотил идеалы Высокого Возрождения в наибольшей степени?
2. Философия гармонии в искусстве Высокого Возрождения: переосмысление античного наследия.
3. Универсализм Леонардо да Винчи: сочетание науки и искусства.
4. Рафаэль и концепция идеального пространства: анализ «Афинской школы».
5. Высокое Возрождение как вершина ренессансного гуманизма: культурный контекст эпохи.

Тема 4: Северное Возрождение: символизм и реализм

1. Символизм как ключевая черта искусства Северного Возрождения: примеры и интерпретация.
2. Роль Реформации в формировании нового подхода к изображению реальности.
3. Ян ван Эйк и техника масляной живописи: как она изменила европейское искусство?
4. Отражение духовных поисков в работах Иеронима Босха.
5. Альбрехт Дюрер как художник-гуманист Северного Возрождения.

Тема 5: Кризис идеалов Ренессанса: маньеризм

1. Маньеризм как отражение кризиса гармонии и уверенности Высокого Возрождения.
2. «Мадонна с длинной шеей» Пармиджанино: утончённая деформация как символ эпохи.
3. Влияние маньеризма на развитие европейского искусства XVII века.
4. Как маньеризм сочетает в себе традицию и новаторство?
5. Джулио Романо и архитектурные эксперименты маньеризма: выход за рамки классики.

Тема 6: Барокко: искусство власти и театральности

1. Искусство барокко как инструмент Контрреформации: анализ религиозных образов.
2. Театральность в скульптуре Джованни Лоренцо Бернини: как эмоции становятся центральной темой.
3. Свет как художественный инструмент: анализ техники кьяроскуро у Караваджо.
4. Архитектура барокко как выражение величия власти: примеры Версальского дворца и базилики Святого Петра.
5. Динамика и движение в барокко: как это изменило восприятие искусства зрителем?

Тема 7: Классицизм: рациональность и упорядоченность

1. Классицизм как воплощение идеалов эпохи Просвещения: пример французской живописи.
2. Симметрия и пропорция в архитектуре классицизма: поиск гармонии.
3. Герои и мифы в живописи Никола Пуссена: от античности к современной философии.
4. Контраст между рациональностью классицизма и эмоциональностью барокко.
5. Классицизм как отражение политических идеалов абсолютизма.

Тема 8: Рококо: чувственность и изысканность

1. Рококо как стиль аристократического изящества: причины его популярности.
2. Чувственность и легкость в живописи Ватто и Фрагонара.
3. Декоративные искусства рококо: как они выражают эстетику эпохи.
4. Архитектура рококо: интимность пространства как отражение вкусов аристократии.
5. Почему рококо стало стилем предреволюционной эпохи?

8.2. Вопросы для экзамена (II семестр)

1. Как философия гуманизма повлияла на развитие искусства Ренессанса?
2. В чем заключаются основные инновации в архитектуре и живописи Раннего Возрождения?
3. Что такое линейная перспектива, и как она была использована Мазаччо в фреске «Святая Троица»?
4. Как городские республики Италии (например, Флоренция) способствовали расцвету искусства Ренессанса?
5. Какие черты искусства Высокого Возрождения воплощают идеи гармонии и универсализма?
6. Как Леонардо да Винчи сочетал научные исследования и художественную практику?
7. Какие особенности маньеризма отличают его от классического искусства Высокого Возрождения?
8. В чем проявляется кризис ренессансных идеалов в произведениях маньеристских художников?
9. Какие особенности символизма характерны для искусства Северного Возрождения?
10. Как масляная живопись повлияла на технические и визуальные характеристики произведений Северного Возрождения?
11. В чем выражается влияние Реформации на искусство Северной Европы?
12. Каковы основные темы и сюжеты в произведениях Яна ван Эйка и Иеронима Босха?
13. Почему Альбрехта Дюрера называют «гуманистом Северного Возрождения»?
14. Как Контрреформация повлияла на развитие искусства барокко?
15. Что такое техника кьяроскуро, и как она была использована Караваджо в его работах?
16. Как Джованни Лоренцо Бернини выражал драматизм и эмоции в своих скульптурах?
17. Какие отличительные черты классицизма можно выделить в живописи Никола Пуссена?
18. Как классицизм отразил философию эпохи Просвещения?
19. Чем барочная архитектура отличается от классицистической?
20. Какие эстетические и социальные особенности способствовали возникновению стиля рококо?
21. Как в картинах Антуана Ватто выражены легкость и чувственность, характерные для рококо?
22. Какие элементы рококо наиболее ярко проявились в архитектуре и декоративных искусствах?
23. Как идеи Просвещения нашли отражение в произведениях Уильяма Хогарта?
24. Какие эстетические принципы лежат в основе неоклассицизма?
25. Как искусство XVIII века использовалось для формирования общественного мнения и социальной критики?
26. Какие особенности романтического искусства отличают его от классицизма?
27. Как природа изображается в работах Каспара Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера?
28. Как романтический ориентализм отражал взгляды Запада на Восток?
29. Какие сюжеты и образы романтизма наиболее ярко передают индивидуальность и эмоции художников?
30. Как индустриализация повлияла на развитие архитектуры и изобразительного искусства XIX века?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

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

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

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

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

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Критерии оценки работы на практическом занятии

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию
Хорошо (4)	Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Удовлетворительно (3)	Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Неудовлетворительно (2)	Студент не решил учебно-профессиональную задачу.

10.2. Критерии оценки эссе (I семестр)

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (зачтено)	Эссе демонстрирует глубокое понимание темы, чёткую структуру и аналитический подход. Автор полно и точно раскрывает основные вопросы, предложенные в задании, демонстрируя высокий уровень знаний, критического мышления и самостоятельного анализа. Приведены убедительные аргументы, подкреплённые конкретными

	<p>примерами произведений искусства, исторического контекста или теоретических концепций. Логика изложения последовательна, а стиль написания — грамотный и академичный. Текст не содержит фактических ошибок, грамматических или стилистических недочётов. Эссе отличается оригинальностью и самостоятельностью выводов, демонстрируя высокий уровень подготовки и аналитического осмысления материала.</p>
<p>Хорошо (зачтено)</p>	<p>Есть чёткая аргументация, базирующаяся на более чем Эссе показывает хорошее понимание темы, адекватно раскрывает основные вопросы, но не достигает уровня глубины и оригинальности, характерных для оценки "отлично". Аргументация убедительна, но может быть менее проработанной или недостаточно подкреплена примерами. Структура текста в целом логична, однако возможно наличие незначительных повторов или пропусков, влияющих на общую связность. В работе может встретиться небольшое количество фактических или терминологических ошибок, которые незначительно влияют на общую трактовку темы. Стиль изложения грамотный, но может содержать редкие стилистические или орфографические недочёты. В целом работа демонстрирует высокий уровень подготовки, но без достаточной аналитической глубины или оригинального подхода.</p>
<p>Удовлетворительно (зачтено)</p>	<p>Эссе показывает общее понимание темы, но раскрытие вопросов неполное или поверхностное. Аргументация слабая, примеры либо отсутствуют, либо подобраны неудачно. Автор демонстрирует знания, но они фрагментарны, анализ заменяется пересказом известных фактов. Логика изложения нарушена, возможны противоречия между частями текста. Работа может содержать существенные фактические ошибки, а также стилистические, грамматические и орфографические недочёты, которые влияют на восприятие текста. Эссе демонстрирует базовый уровень подготовки, недостаточный для глубокого анализа или обоснованных выводов. Работа выглядит как формальное выполнение задания без проявления самостоятельного подхода.</p>
<p>Не зачтено</p>	<p>Эссе не демонстрирует понимания темы и поставленных вопросов. Основное содержание либо полностью отсутствует, либо изложено на крайне низком уровне. Аргументы отсутствуют, либо сводятся к поверхностным утверждениям без обоснования. Примеры либо не используются, либо приведены неверно. Работа содержит серьёзные логические, фактические, стилистические и грамматические ошибки, делающие текст малопонятным. Структура текста отсутствует или хаотична. Эссе не соответствует требованиям задания, не демонстрирует минимального уровня подготовки и свидетельствует о формальном или недобросовестном подходе к выполнению работы</p>

10.3. Критерии оценки ответа на экзамене (II семестр)

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

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Европейское искусство. Живопись. Скульптура. Графика: энциклопедия: в 3 т. / [Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств Рос. акад. художеств; отв. ред. Е. Д. Федотова]. — М.: Белый город, 2006.
2. Попова Н. С., Черняева Е. Н. История искусств: учебно-методическое пособие. — Кемерово: КемГИК, 2014. — 143 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань». — URL: <https://e.lanbook.com/book/79406>.
3. Вельфлин Г. Классическое искусство: введение в итальянское Возрождение. — М.: Айрис-Пресс, 2004.
4. Дзуффи С. Возрождение. XV век. Кватроченто. — Омега, 2008.
5. Рутенбург В. Типология и периодизация культуры Возрождения. — М.: Наука, 1978.
6. Стендаль Ф. Раннее Возрождение. — М.: Олма Медиа Групп, 2014.
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения (комплект из 2 книг). — М.: Искусство, 1978.
8. Хаузер А. Социальная история искусства. — London, 1951.
9. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. — М., 1978.
10. Ротенберг Е. Западноевропейская живопись XVII века: тематические принципы. — М.: Искусство, 1989.
11. Кантор А., Кожина Е., Лившиц Н., Зернов Б., Воронихина Л., Некрасова Е. Малая история искусств. Искусство XVIII века. — М., 1977.
12. Алешина Л. С., Колпинский Ю. Д., Марченко Е. И., Стародубова В. В. Европейское искусство XIX века. 1789–1871. — М.: Искусство, 1975.
13. Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм. — СПб.: Азбука-классика, 2005.
14. Панофский Э. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. — СПб., 2002.
15. Рутенбург А. И. Титаны Возрождения. — Л., 1976.

Дополнительная литература

16. Головин В. Скульптура и живопись итальянского Возрождения. Влияния и взаимосвязь. — М.: Изд-во МГУ, 1985.
17. Герман М. Антуан Ватто. Мастера мировой живописи. — М.: Аврора, 1971.
18. Кожина Е. Искусство Франции XVIII века. — М., 1977.
19. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. — М., 2004.
20. Дукельская Л. Искусство Англии XVI–XIX веков. Эрмитаж. Очерк-путеводитель. — Л., 1983.
21. Некрасова Е. А. Романтизм в английском искусстве: очерки. — М.: Искусство, 1975.
22. Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. — М.: Искусство, 1986.
23. Шестаков В. П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. — М.: Прогресс-Традиция, 2004.
24. Каптерева Т., Быков В. Искусство Франции XVII века. — М., 1969.
25. Дворжак М. История искусства как история духа. — СПб., 2001.
26. Баткин Л. М. Предисловие к книге «Микеланджело и его время»: «Об истоках трагического в Высоком Возрождении». — М., 1982.
27. Федотова Е. Век Просвещения. Диалог философии и искусства. — М., 2013.
28. Волков А. Музыка в камне. История Англии через архитектуру. — М.: Вече, 2012.
29. Ротенберг Е. Искусство Голландии XVII века. — М., 1971.

30. Алпатов М. А. Поэтика импрессионизма. // Французская живопись второй половины XIX века и современная ей художественная культура: сб. статей. — М.: Советский художник, 1972.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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