

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: применение знаний, полученных по истории изобразительного искусства в художественно-творческой деятельности; овладеть понятиями «художественный период», «стиль», «художественный образ» с целью применения в актерской деятельности; применять знания в области истории изобразительного искусства в педагогической деятельности; научиться различать произведения изобразительного искусства, применяя терминологию искусствоведческой науки; научиться работать с искусствоведческой и критической литературой;

Задачи:

развивать способности чувственно-художественного восприятия мира, образного мышления; уметь свободно ориентироваться в творческом наследии создателей произведений изобразительного искусства; познакомиться с основными справочниками и библиографическими источниками; освоить методы своей будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «История изобразительного искусства» изучается в 1,2,3-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «История России».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История русского театра»; «Режиссура и актерское мастерство»; «Рисунок» для прохождения учебной, производственной и преддипломной практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров;

<p>наследию и культурным традициям</p> <p>УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп</p> <p>УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России</p> <p>УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера</p>	<p>Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;</p> <p>Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей</p>
--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История изобразительного искусства» составляет 7 з.е., 252 акад. часа, из них контактных 102 акад.ч. СРС 123 акад.ч., экзамен 27 ак.ч.; формы контроля зачет и экзамен.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Все го	Л	С	СР С	Кон троль	
1	Античное искусство. Роль античности в развитии мировой культуры.	1		2		4		Входной контроль
2	Основные этапы в развития художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима			3		4		Текущий контроль сообщения и презентации
3	Эллинистическое искусство как синтез культур.			3		4		Текущий контроль сообщения и презентации
4	Искусство эпохи средневековья			3		4		Текущий контроль сообщения и презентации
5	Готический стиль в искусстве.			3	2	4		Текущий контроль сообщения и презентации
6	Искусство итальянского возрождения			3	2	4		Текущий контроль сообщения и презентации
7	Искусство раннего Возрождения. Основные школы.			3	2	4		Текущий контроль сообщения и презентации
8	Искусство высокого Возрождения			3	2	5		Межсессионный (рубежный) контроль
9	Возрождение в Нидерландах и Германии			3		5		Текущий контроль сообщения и презентации
	Промежуточная аттестация		72	26	8	38		зачет
1	Древнерусское искусство. Влияние Византии на древнерусское искусство.	2		2		2		Входной контроль
2	Искусство Киевской Руси XI - XV вв.			2		2		Текущий контроль сообщения и презентации
3	Западноевропейское искусство XVII века			2		2		Текущий контроль сообщения и презентации
4	Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие			4		2		Текущий контроль сообщения и презентации
5	Итальянское искусство XVII-XVIII вв.			4		2		Текущий контроль сообщения и презентации
6	Художественная концепция				2	2		Текущий контроль

	Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества.							сообщения и презентации
7	Искусство Испании		4		2			Текущий контроль сообщения и презентации
8	Голландское искусство. Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства.		4	2	3			Межсессионный (рубежный) контроль
9	Фламандское искусство		4	4	3			Текущий контроль сообщения и презентации
	Итого по семестру		54	26	8	20		
1	Искусство Франции XVIII – первой половины XIX века		2		7			Входной контроль
2	Английское искусство XVIII - первой трети XIX века		2		7			Текущий контроль сообщения и презентации
3	Русское искусство XVIII –XX веков		2	2	7			Текущий контроль сообщения и презентации
4	Барокко и классицизм – основные стилевые направления в архитектуре XVIII- начала XIXвека.		2		7			Текущий контроль сообщения и презентации
5	От классицизма к романтизму – эволюция русского искусства первой трети XIX века.		4	2	7			Текущий контроль сообщения и презентации
6	Импрессионизм как художественное явление		4		7			Текущий контроль сообщения и презентации
7	Творчество живописцев Э. Мане, К. Моне, А. Сислей, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега		4		7			Текущий контроль сообщения и презентации
8	Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX в.		4		8			Межсессионный (рубежный) контроль
9	Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.		2	4	8			Текущий контроль сообщения и презентации
	Промежуточная аттестация							экзамен
	Итого по семестру		126	26	8	65	27	экзамен
	ИТОГО ПО КУРСУ		252	78	24	123	27	

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО.

Античные сюжеты и образы в мировом искусстве. Роль античности в развитии мировой культуры. Двенадцать тезисов об античной эстетике А. Ф. Лосева. Искусство Эгейского мира. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения как предмет и атрибут религиозного культа.

Основные этапы в развитии художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима: 1. Эгейский, или крито-микенский (3-2 тыс. до н.э.); 2. Гомеровский (11-8 вв. до н.э.); 3. Архаический (8-6 вв. до н.э.); 4. Классический (5-к. 4 вв. до н.э.); 5. Эллинистический (к. 4-1 вв. до н.э.); 6. Республиканский период Древнего Рима (5-1 вв. до н.э.); 7. Императорский период Древнего Рима (1-5 вв. до н.э.).

Открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры.

Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя.

Эллинистическое искусство как синтез культур. Основные региональные эллинистические школы.

Культура, государственное устройство, быт древней Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство как часть сакрального культа. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др.

Тема 2. ИСКУССТВО ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Общая характеристика средневекового искусства. Периодизация истории средневековой культуры. Роль и место средневекового искусства в истории мировой культуры. Общеευропейский монументальный стиль романский в архитектуре, скульптуре и живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Памятники архитектуры: соборы, храмы, церкви во Франции, Германии, Италии и других странах. Пластическое оформление романских храмов. Органическая взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере культовых сооружений. Религиозное содержание художественного творчества и его задачи.

Готический стиль в искусстве. Происхождение термина «готика» и его содержание. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки. Соборы, ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: витражи, скульптурные композиции, рельефы. Соборы Франции, Германии, Испании, Англии и других стран.

Тема 3. ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха Возрождения – период величайшего расцвета культуры, науки и искусства. Искусство Проторенессанса. Роль Флоренции как колыбели Возрождения. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, поэтическая цельность мировосприятия; поиски новых, научно обоснованных средств изображения реального мира; многообразие творческих индивидуальностей и художественных школ. Происхождение и значение термина «Возрождение». Хронологические и региональные границы эпохи. Возрождение в Италии: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее

Возрождение. Источники для изучения искусства Возрождения. Формирование нового художественного мировоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Развитие теории искусств.

Тема 4. Искусство раннего Возрождения. Основные школы.

Раннее Возрождение (XV в.). Развитие теории живописи. Рождение портретного жанра в изобразительном искусстве. Основные сюжеты. Трактовка образа человека. Изменение трактовки религиозных сюжетов. Искусство и наука. Флоренция как центр раннего Возрождения. Основоположники ренессансного стиля в живописи (Мазаччо), в архитектуре (Ф. Брунеллески, Л.-Б. Альберти), в скульптуре (Донателло). Основные школы живописи. Флорентийская школа (С. Боттичелли). Умбрийская школа (Пьеро делла Франческа, Перуджино). Северо-итальянская школа (А. Мантенья).

Портрет во флорентийской живописи первой половины и середины XV в. Сандро Боттичелли (1445–1510) — крупнейший живописец Флоренции конца XV в. Картины “Весна” и “Рождение Венеры”. Фрески и портреты Боттичелли. Его картины на религиозные сюжеты. Архитектура Венеции в XV в. Ее своеобразие. Дворцовое и церковное строительство. Тип венецианского дворца. Работы по сооружению Дворца дождей. Особенности венецианского художественного стиля: живописность, синтез искусств, влияние традиций византийского искусства, слабый интерес к античному наследию, цвет как главное средство создания художественной образности. Значение венецианского искусства для развития европейского искусства.

Школа Мурано: Антонио (1415–1470) и Бартоломео (1432–1499) Виварини. Антонелло да Мессина (1430–1479), влияние на него нидерландского искусства. Значение творчества Антонелло да Мессины для развития венецианской живописи.

Тема 5. Искусство высокого Возрождения

Искусство главных представителей Высокого Возрождения. Архитектор Браманте Леонардо да Винчи - ученый - энциклопедист, художник, мыслитель. Новаторство в живописи, техника «сфуманто». Эстетический идеал женской красоты. Фреска «Тайная вечеря», её композиционное и психологическое решение. Рафаэль Санти. Образы мадонны. Роспись собора св. Петра в Риме. Микеланджело Буонарроти - скульптор, живописец, архитектор, поэт. Живописные работы, портретное творчество, фрески Сикстинской капеллы («Сикстинский Плафон», «Страшный суд»). Античные и библейские мотивы в скульптурном творчестве: «Вакх»; «Давид», «Пьета». Художественные образы капеллы Медичи во Флоренции: статуи «Утро»; «Вечер», «День», «Ночь». Создание гробницы Юлии II. Архитектурное творчество в Риме, расчет купола собора св. Петра. Джорджоне - живописец венецианской школы, один из основоположников искусства высокого Возрождения.. Портреты, картины «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера». Тициан Вечеллио ~ глава Венецианской школы живописи. Разработка различных жанров и тем (лирический и драматический). Прически населения Европы эпохи Возрождения. Богатство и разнообразие причесок, головных уборов. Сложность женских причесок; подражание прическам античности. Зависимость форм и видов причесок от религиозного воззрения.

Тема 6. Возрождение в Нидерландах

Северное Возрождение: происхождение и смысл термина. Хронологические границы эпохи. Общая характеристика художественной ситуации в странах Северной Европы (Германия, Нидерланды, Франция). Отличие Северного Возрождения от Возрождения в Италии. Готические традиции в искусстве Северного Возрождения.

Формирование нидерландского искусства в начале XV в. на основе франко-бургундской культуры. Архитектура Нидерландов. Городское строительство. Новые типы городских построек. Особенности материалов и конструкций.

Живопись и скульптура. Повышение интереса к реальным условиям жизни человека. Зарождение портрета, бытового жанра. Значение книжной миниатюры. Братья Лимбург и

их “Часослов герцога Беррийского”.

Творчество братьев Губерта (ок. 1370–1426) и Яна (ок. 1390–1441) ванЭйков. “Гентский алтарь” и его значение для последующего развития нидерландской живописи. Портреты Яна ванЭйка: “Мадонна канцлера Роллена”, “Мадонна каноника ван дер Пале”, “Чета Арнольфини”.

Рогирван дер Вейден (ок. 1399–1464). Сохранение готических традиций и черты реализма в произведениях художника.

Иеронимус Босх (ок. 1460–1516). Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях.

Питер Брейгель старший, или “мужицкий” (ок. 1525–1569). Новая, демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие жанра и пейзажа в творчестве художника. Ранние живописные произведения Брейгеля: “Игры детей”, “Битва Масленицы с Постом”, “Пословицы”. Графика Брейгеля. Работы позднего периода: “Триумф смерти”, серия «Времена года», “Крестьянская свадьба”, “Крестьянский танец”, “Слепые”.

Тема 7. Возрождение в Германии

Раздробленность Германии и развитие обособленных местных школ в искусстве, их особенности. Реформация и крестьянская война в Германии как первая попытка сопротивления феодализму. Широкий общественный подъем и расцвет немецкой культуры в начале XVI в. Немецкий гуманизм. Эразм Роттердамский.

Архитектура XVI в. Разнообразие архитектурных приемов как следствие раздробленности страны. Устойчивость готических традиций в архитектуре. Городское строительство. Дом Пеллеров в Нюрнберге, ратуши. Загородное строительство. Замки в Гейдельберге и Ашаффенбурге.

Живопись и графика. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр (ок. 1435–1491) — крупнейший художник Германии XV в. Его гравюры на меди и живописные работы.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) — величайший художник немецкого Возрождения. Ранние живописные и графические работы художника (Паумгартнеровский алтарь, портреты). Изучение искусства итальянского Возрождения. Поиски образа гармонически совершенного человека (“Адам и Ева”, “Поклонение Троице”, гравюры “Рыцарь, смерть и дьявол”, “Св. Иероним”, “Меланхолия”).

Ганс Гольбейн младший (1497–1543) и его значение для немецкого и английского искусства. Живописные и графические портреты Гольбейна.

Тема 8. Древнерусское искусство

Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства. Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.

Искусство Киевской Руси. XI век- период расцвета киевской художественной культуры. Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева. Крестово-купольный тип храма, его внутреннее убранство, фрески и мозаики. Другие известные памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.

Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных художественных школ.

Новгородская художественная школа, выдающиеся памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Новгородская София, церкви Спаса-Нередицы и Спаса на Ильине, Георгиевский собор в Старой Ладоге. Демократичность образов, драматизм действия в произведениях новгородского искусства. Творчество Феофана Грека – вершина новгородской художественной школы.

Владимиро-Суздальское искусство XII-XIII веков. Главные архитектурные памятники: Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор.

Декоративная скульптура, языческие традиции в скульптурном рельефе владимиросуздальских храмов. Иконопись Владимиро-Суздальской школы. «Богоматерь Владимирская» - главная икона Руси. Византийские корни иконы, ее национальное и художественное значение.

Становление Московской художественной школы; связь этого процесса с общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига. Искусство Москвы конца XIV – первой половины XV века.

Тема 9. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества.

Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

Тема 10. Итальянское искусство XVII-XVIII вв.

Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парковые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенденции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.

Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность пространственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпохи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: (Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы развития барокко. Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко. Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние на европейскую скульптуру.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий. Отношение академии к искусству высокого Возрождения и античности. Нормативность как характерная черта академического искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание “академической доктрины”. Влияние итальянского академического искусства на европейскую художественную культуру XVII–XVIII вв.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, портретный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европейской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо – один из крупнейших живописцев XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов. Станковые картины мастера. Тьеполо – портретист, график, офортист. Школа Тьеполо.

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская “ведута” (городской

архитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди – ведущие живописцы Венеции. Фигурные композиции и пейзажи.

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Тема 11. Искусство Испании

Эль Греко. Караваджизм в работах Ф. де Сурбарана и Мурильо. Творчество Веласкеса – вершина развития испанской живописи XVII века. Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и психологического столкновения двух социальных сил. Веласкес – портретист. Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, создающий индивидуальность образов. Портрет Иннокентия X. Влияние Рубенса на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, композиция, светотень).

Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века. Творчество Гойи. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха» и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и романтизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания позднего Гойи. «Черные картины». Значение творчества художника для развития европейского искусства.

Тема 12. Голландское искусство

Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х.Аверкамп, Э. ван дер Вельде). Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда). Библейская историческая живопись (П. Ластман). Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рейсдал.

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола

Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Тема 13. Фламандское искусство

Появление стиля барокко в искусстве Фландрии. Фламандская живопись. Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской школы живописи: античность в творчестве художника библейские сюжеты, связь темы страдания с событиями нидерландской революции, тема борьбы человека и природы, парадность стиля барокко в портретном творчестве. Франс Снайдерс - мастер монументального натюрморта: гимн природе, серия «Лавок», «Торговец дичью и птицей» и др. Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).

Тема 14. Искусство Франции XVIII – первой половины XIX века

Краткий исторический обзор положения во Франции в XVIII в. Два этапа в развитии искусства: завершение поздних форм барокко и переход в новый стиль рококо, зарождение классицизма. Архитектура. Строительство Парижа. Расцвет нового художественного направления в 30-е - 40-е годы. Утрата интереса к большим ансамблям. Городской дом - отель: интерьер отеля Субиз (архитектор ЖарменБюфран).

Скульптура. Грация, непринужденность, простота, лаконизм, героические образы. Этьен Морис Фальконе: «Медный всадник» (Петербург). Жан Антуан Гудон: скульптурные портреты К.В. Гююга, Вольтера. Живопись. Стиль рококо и его художественный язык: декоративность «галантные» темы, мифологические сюжеты, поэтическая меланхолия образов. Антуан Ватто: «общество в парке», «Любовь в итальянском театре». И другие. Жан Оноре Фрагонар: изображение галантных празднеств, бытовые картины, сцены семейной жизни, натюрморты «Трубки и кувшины», «Счастливые возможности качели». Жан Батист Симеон Шарден — выразитель этических идеалов сословия: жанровые сцены, натюрморты: («Молитва перед обедом», «Вернувшаяся с рынка» и другие.) («Натюрморт с атрибутами искусств»). Влияние моды рококо на прически населения. «Мария Антуанетта», «Мадам Ломбаль».

Тема 15. Английское искусство XVIII - первой трети XIX века

Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества.. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта. Серия «Модный брак». Портреты Хогарта. Эстетические взгляды Хогарта: «Анализ красоты».

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства. Томас Гейнсборо — выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

Идеи и судьба Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского общества. Смена общественных настроений, идеалов и символов эпохи.

Искусство Франции в истории развития мировой художественной культуры. Франция XIX века. Общественные настроения, духовная атмосфера. Движение художественной мысли: от романтизма к символизму. Классицизм конца XVIII — начала XIX в. — как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей. Эволюция творчества Ж. Л. Давида — крупнейшего мастера эпохи, выражение в его искусстве высоких идеалов и противоречий времени. “Клятва Горациев”, “Смерть Марата”, “Коронация Жозефины”, портрет мадам Рекамье, портреты Наполеона. Школа Давида

Энгр как крупнейший представитель классического направления во французском искусстве первой половины XIX века, создатель идеализированных, гармоничных образов. Портреты семьи Ривьер, мадам Девосе. Картины Энгра “Большая Одалиска”, “Юпитер и Фетида”, “Обет Людовика XIII” и др. Влияние Энгра на развитие французского искусства. . Романтические черты искусства Энгра.

Тема 16. Русское искусство XVIII –XX веков.

Творчество крупнейшего русского портретиста последней трети XVIII века — Д.Г.Левицкого. Его основные работы в парадном и камерном портрете. Ф.И.Шубин — крупнейший представитель скульптурного портрета в искусстве последней трети XVIII века. Анализ основных работ мастера. В.Л. Боровиковский — крупнейший портретист конца XVIII — нач. XIX веков. Элементы сентиментализма в творчестве мастера, основные работы.

Барокко и классицизм — основные стилевые направления в архитектуре XVIII- начала XIXвека.

Эволюция стиля барокко: от раннего (петровского) к зрелому. Творчество Д.Трезини. Его главные постройки в Санкт-Петербурге. Творчество Ф.-Б. Растрелли — вершина развития барокко в России. Основные здания Растрелли в Санкт-Петербурге и пригородах (Петергоф, Царское село).

Особенности и эволюция архитектуры классицизма, творчество ведущих мастеров раннего, зрелого и позднего классицизма. Основные проекты и здания В.И. Баженова и М.Ф.Казакова.

От классицизма к романтизму — эволюция русского искусства первой трети XIX века. Идея гражданского долга в искусстве классицизма сменяется более сложным подходом к человеку как к личности со своим внутренним миром, что особенно характерно для романтического портрета. Исторический жанр — ведущий в искусстве классицизма, в романтизме уступает место портрету и пейзажу. Смена приоритета выразительных средств: от композиции к колориту и светотени. Рассмотрение идейно-художественных особенностей творчества крупнейших мастеров эпохи на примере их основных работ (О.А Кипренский, В.А. Тропинин, С.Ф.Щедрин).

Тема 17. Импрессионизм как художественное явление

Импрессионизм как социокультурное и художественное явление. «Академики» и «Салон отверженных». Импрессионизм в литературе и музыке. Импрессионизм в живописи. Эстетические идеалы. Сюжеты и жанры. Повседневность и природа в творчестве художников. Особенности выразительных средств. Роль цвета и света. Технические приемы. Творчество живописцев (Э. Мане, К. Моне, А. Сислей, К. Писсарро, О. Ренуар, Э. Дега). Эдуард Мане – один из крупнейших мастеров французской живописи.. Связь с классическими традициями европейского искусства. Сцены современной жизни как предмет живописного изображения. Картины “Музыка в Тюильри”, “Завтрак на траве”, “Лола из Валенсии”, “Олимпия”. Пленэрные открытия Э. Мане. “В лодке”, “Железная дорога”, “Нана”, “Бар в Фоли-Бержер” — крупнейшие произведения импрессионистической живописи. Портреты Э. Мане. Особенности живописного мастерства Мане. Обновление цветовой палитры. Роль Мане в развитии французского искусства. Значение его творчества для формирования и развития импрессионизма.

Эдгар Дега. Его значение в развитии французского искусства. Связь с классической традицией. Развитие в живописи художника реалистических тенденций французского искусства XIX века. Портреты. Изображение современной жизни. Колористические искания Дега.

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве.

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Тема 18. Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX в.

Рост мирового влияния европейской культуры. Взаимодействие западных и восточных цивилизаций.

Научные открытия XX в. Значение основных философских учений А. Бергсона (учение об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и искусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра в формировании искусства XX века.

Авангард — экспериментальное движение в искусстве XX века, основными признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех основных категорий художественного творчества и установка на экспериментальное творчество.

Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму в искусстве. Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм.

Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «История изобразительного искусства» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- лекции;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;

- аудиторные контрольные работы;
- внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования научных знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК5	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: зачет	УК5	Зачтено/не зачтено

Промежуточная аттестация: экзамен	УК5	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
-----------------------------------	-----	--

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
не зачтено	изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

1 СЕМЕСТР

Тест:

1. Расставьте по порядку периоды развития художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима:

А.-Эгейский, или крито-микенский

Б.-Архаический

В.-Гомеровский

Г.-Императорский период Древнего Рима

Д.-Классический

Е.-Республиканский период Древнего Рима

Ё.-Эллинистический .

2. Античное искусство связано

А.- обрядовой сферой

Б.-досуговой сферой

В. -военной сферой

3. Какое животное почиталось на о.Крит

А. лошадь

Б. бык

В. собака

4. В каком городе на о.Крит располагался знаменитый дворец, похожий на лабиринт?

А. в г.Фере

Б. в г. Кноссе

5. В. в г.Микены

Как на греческом языке звучит «Греция»

А. Шумер

Б. Персия

В. Эллада

Г. Урарту

Д. Вавилон

6. Главное божество древних греков

А. Зевс

Б. Посейдон

В. Аид

7. Какой вид искусство в Древней Греции получил приоритетное развитие?

А. архитектура

Б. живопись

В. скульптура

8. Как назывался самый древний период в развитии искусства Древней Греции?

А. классика

Б. архаика

В. эллинизм

9. Кто был главным персонажем в скульптуре в эпоху архаики?

А. боги

Б. победитель спортивных соревнований (курор)

В. женщина (кора)

Г. дети

10. По каким признакам определяется архаический курор?

А. спортивная фигура

Б. скованность движения в обнаженность

Г. улыбка на лице

Д. прическа локонами

11. Из какого материала изготавливались древнегреческие статуи?

А. гипс

Б. мрамор

В. бронза

12. Для чего использовался древнегреческий храм?

А. для проведения религиозных обрядов

Б. для размещения статуи божества

В. для городских собраний и торжеств

13. Какой самый распространенный план постройки древнегреческого храма?

А. диптер

Б. периптер

В. храм в антах

14. Какие ордера использовались в строительстве древнегреческих храмов?

А. ионический

Б. дорический

В. дельфийский

Г. коринфский

15. По какому архитектурному элементу можно определить ордер?

А. по фризу

Б. по карнизу

В. по капители

16. Особенности древнегреческой вазописи

А. использование сюжетных композиций

Б. чернофигурная роспись

В. краснофигурная роспись

17. Что характерно для скульптуры ранней классики?

А. -изображали богов

Б. скульптура овладела сложным движением

В. -изображали обнаженную женскую фигуру

Г. - изображали спортсменов

18. Перечислить скульптуру ранней классики

- А. Пифагор Регийский «Мальчик, вынимающий занозу»
- Б. Пифагор Регийский «Возничий из Дельф»
- В. Мирон «Дискобол»
- Г. Поликлет «Копьеносец»
- Д. Легкоотлет

19. Что такое акрополь?

- А.- крепость
- Б.- кремль
- В - укрепленная часть древнегреческого города

20. Кто руководил работами на афинском акрополе?

- А. Перикл
- Б. Калликрат
- В. Фидий

2 СЕМЕСТР

Тест:

1. Славянская письменность на основе греческой азбуки создали:

- 1. Борис и Глеб
- 2. Герман, Савватий и Зосима
- 3. Кирилл и Мефодий
- 4. Игорь и Ольга.

2. Основой древнерусской культуры явилось наследие:

- 1) западных славян
- 2) восточных славян
- 3) южных славян
- 4) северных славян

3. Укажите материал, использовавшийся для изготовления древнерусских книг:

- 1) папирус
- 2) пергамент
- 3) бумага
- 4) береста.

4. Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских богатырей :

- 1) Сказания
- 2) летопись
- 3) Житие
- 4) Былины

5. «Повесть временных лет», назовите автора:

- 1) Илларион
- 2) Нестор
- 3) Кирилл
- 4) Мефодий

6. Картина, написанная водяными красками по сырой штукатурке :

- 1) Фрески
- 2) Мозаика
- 3) Зернь
- 4) Скань

7. К ювелирному искусству имеет отношение понятие:

- 1) мозаика
- 2) фреска
- 3) скань
- 4) ткань

8. Центрами образования и культуры в Древней Руси являлись

- 1) университеты
- 2) библиотеки
- 3) монастыри
- 4) гимназии

9. Особое влияние на древнерусскую культуру оказала:

- 1) Скифия
- 2) Хазарский каганат
- 3) Тюркский каганат
- 4) Византия

10. Материалом для письма на севере славянских земель служила:

- 1) рисовая бумага
- 2) береста
- 3) древесина
- 4) папирус

11. Биография человека, причисленного к лику святых:

- 1) Сказания
- 2) Летопись
- 3) Житие
- 4) Былины

12. Слово "О законе и благодати", назовите автора:

- 1) Илларион
- 2) Нестор
- 3) Кирилл
- 4) Мефодий

13. Картина из вдавленных в сырую штукатурку стекловидных камешков:

- 1) Фрески
- 2) Мозаика
- 3) Зернь
- 4) Скань

14. Рукописные книги в Древней Руси украшались

- 1) миниатюрами
- 2) эмалями
- 3) гридницами
- 4) ожерельями

15. Славянский алфавит кириллица был создан на основе азбуки

- 1) финикийской
- 2) латинской
- 3) варяжской
- 4) греческой

16. Исключите лишнее, аргументируйте почему:

- А) Икона, мозаика, летопись, фреска;
Б) Житие, слово, пергамент, летопись
В) Илья Муромец, Ярослав Мудрый, Алеша Попович, Добрыня Никитич

17. Выберите, что было раньше:

- А) «Повесть временных лет» или основание Десятинной церкви;
Б) Основание Софийского собора в Киеве или правление княгини Ольги

3 СЕМЕСТР

Тест:

1. Раннее Возрождение охватывает следующие временные рамки:

1 – конец XV – начало XVI вв.

2– XIII – XIV вв.

3– XV в.+

2. Художники эпохи Возрождения провозгласили обращение к традициям:

1– древнеегипетского искусства

2– искусства античности+

3– искусства первобытности

3. В эпоху раннего Возрождения работали:

1– Донателло+

2– Джотто

3– Мазаччо+

4– Брунеллески+

5– Тициан

4. Крупнейшими художественными центрами Высокого Возрождения:

1– Рим+

2– Флоренция

3– Венеция+

4– Милан

5. Образ Давида нашел воплощение в творчестве:

1– Донателло+

2– Каваллини

3– Микеланджело+

6. Какое художественное направление сложилось в искусстве Западной Европы в XVII веке:

1.– Барокко+

2.– Романтизм

3–Импрессионизм

7. Назовите наиболее крупного мастера голландской живописи XVII века:

1.– Пуссен

2.– Ватто

3.– Рембрандт+

8. Бытовой жанр получил наибольшее развитие в творчестве:

1.– Л. Бернини

2.– К. Лоррена,

3.– А. Брувера+

4.– А. ван Остаде+

9. Выберите известное произведение Веласкеса:

1.– «Сдача Бреды»+

2.– «Свобода, ведущая народ на баррикады»

3.– «Савояр»

10. Итальянское искусство XVII века представлено следующими именами:

1– Караваджо+

2– Делакура

3– Бернини+

4– Домье

11. Портрет получил наибольшее развитие в искусстве:

1– Ф. Хальса +

- 2– К. Лоррена
- 3– Ф Снейдерса

12. Какие из названные произведений принадлежат Л. Бернини

- 1– «Аполлон и Дафна»+
- 2– «Раб»
- 3– «Моисей»
- 4– «Давид»+

13. Крупнейшими художественными центрами в XVIII веке были:

- 1– Нидерланды
- 2– Италия+
- 3– Испания
- 4– Франция+
- 5– Германия
- 6– Англия+

14. Рококо – художественный стиль:

- 1– второй половины XVIII века
- 2–. первой половины XVIII века+
- 3– XIX века

15. А. Ватто, Ф. Буше – представители:

- сентиментализма
- рококо+
- классицизма

16. Ярчайшим представителем французского реализма XVIII века был:

- Ж. Б. Грез
- . Ж. Б. Шарден+
- Ж.Л.Давид

20. Английский архитектор К. Рен – крупнейший представитель:

- .барокко
- классицизма +
- рококо

21. У. Хогарт работал в области:

- . Живописи +
- скульптуры
- графики+
- архитектуры.

22. Жанр ведута в искусстве XVIII века родился в живописи:

- Англии
- Италии+
- Франции

23. Какое художественное направление сложилось в искусстве Западной Европы I половины XIX века:

- Барокко
- Романтизм+
- Импрессионизм

24. Назовите наиболее крупного мастера французской живописи I половины XIX века:

- Пуссен
- Давид+
- Рембрандт

25. Пейзаж получил наибольшее развитие в творчестве:

- Тернера+
- Давида – Гойи

26. Выберите известное произведение Делакруа:

- «Урок анатомии доктора Тульпа»
- «Свобода, ведущая народ на баррикады»
- «Даная»

27. Английское искусство I половины XIX века представлено следующими именами:

- Тернер+
- Делакруа
- Констебль+
- Домье

28. Представителем академического направления является:

- Констебль
- Давид
- Энгр+

29. Какие из названных произведений принадлежат Давиду:

- «Смерть Сарданапала»
- «Портрет мадам Ривьер»
- «Портрет мадам Рекамье»+
- «Резня на Хиосе»
- «Смерть Марата»+

30. Какие художественные направления противоборствовали в середине XIX века:

- реализм+
- академизм+
- сентиментализм

31. Импрессионизм рассматривают как завершающую стадию:

- реализма XIX века +
- романтизма
- академизма

32. Представителями Барбизонской школы не являются:

- К. Коро
- Ф. Добиньи+
- Т. Руссо+

33. Кто из названных ниже художников были блестящими мастерами и в живописи, и в графике

- Г. Курбе
- Ф. Гойя+
- О. Домье+
- Ф. Милле

34. К числу художников постимпрессионистов относятся:

- В. Ван Гог+
- Э. Дега

- К. Моне
- П. Гоген+
- О. Ренуар
- П. Сезанн+

Вопросы к рубежному контролю 1 семестр.

МИНИКОНФЕРЕНЦИЯ

Античное искусство.

1. Особенности древнегреческого искусства в контексте античной картины мира.
2. Эстетические установки и идеалы древних греков.
3. Основные принципы древнегреческой скульптуры.
4. Основные художественные особенности искусства эллинизма.
5. Специфика изобразительного искусства эпохи средневековья в контексте религиозной картины мира.
6. Эстетические идеалы эпохи средневековья.
7. Компаративный анализ романского и готического стилей.
8. Изобразительное искусство в контексте средневековой городской культуры.

Вопросы к рубежному контролю 2 семестр

МИНИКОНФЕРЕНЦИЯ

1. Сравнительная характеристика основных художественных школ итальянского Возрождения.
2. Возрождение в контексте национальной культуры Италии.
3. Караваджизм и академизм: сравнительная характеристика.
4. Основные жанры английского искусства.
5. Особенности развития фламандского и голландского искусства: сравнительная характеристика.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ - РЕФЕРАТ

Темы рефератов по дисциплине «История ИЗО».

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем культурологического знания в контексте изобразительного искусства.

1. Скульптура Древней Греции.
2. Римский реалистический скульптурный портрет.
3. Романское искусство.
4. Готика в искусстве Франции и Германии.
5. Проторенессанс в Италии.

6. Раннее Возрождение в Италии.
7. Высокое Возрождение в Италии.
8. Искусство Венеции XVI века.
9. Старые Нидерланды в эпоху Возрождения.
10. Искусство Германии в эпоху Возрождения.
11. Искусство Возрождения во Франции.
12. Искусство Испании XVI-XVII веков.
13. Искусство Фландрии XVII века.
14. Искусство Голландии XVII века.
15. Искусство Франции XVII века.
16. Искусство Франции XVIII века.
17. Искусство Италии XVII-XVIII веков.
18. Искусство Англии XVIII века.
19. Искусство Франции первой половины XIX века.
20. Искусство Франции середины XIX века.
21. Импрессионизм в искусстве Франции.
22. Постимпрессионизм в искусстве Франции.
23. Сюжеты, образы и выразительные средства древнерусского искусства.
24. Архитектура древнерусских городов.
25. Русское искусство XVII века.
26. Монументальная живопись Древней Руси XI - XVII вв.
27. Русская архитектура XVIII века.
28. Искусство Петровской эпохи.
29. Русский живописный портрет второй половины XVIII века.
30. Русская историческая живопись конца XVIII - первой половины XIX века.
31. Русская архитектура XIX века.
32. Развитие скульптуры в XVIII - первой половине XIX века.
33. Русское искусство первой половины XIX века.
34. Бытовой жанр в русском искусстве середины XIX века.
35. Передвижники. История создания, обзор первых выставок.
36. Русский пейзаж и пути его развития в XIX веке.
37. Бытовая живопись передвижников.
38. Русская историческая живопись второй половины XIX - начала XX века.
39. Русское демократическое искусство 1890-х годов.
40. Творчество художников объединения «Мир искусства».
41. Театрально-декорационное искусство конца XIX - начала XX века.
42. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века.
43. Художественные группировки и течения в русском искусстве начала XX века.

44. Импрессионизм в русском искусстве.

45. Фольклорные мотивы в русском искусстве второй половины XIX - начала XX века.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Подготовка сообщения и презентации.

Презентация и сообщение демонстрируется студентами на семинарских занятиях. Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Практические советы по подготовке презентации изложены в Методических рекомендациях по самостоятельной работе студентов по дисциплине «История искусства». Темы и вопросы к семинарским занятиям.

Тема: Античное искусство.

1. Общая характеристика крито-микенского периода (III – II тыс. до н.э.).
2. Кносский дворец: особенности архитектуры и фресковой живописи.
3. Микенская архитектура.
4. Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.
5. Искусство древней Греции эпохи классики.
6. Искусство эпохи эллинизма.
7. Особенности искусства древнего Рима.
8. Архитектура Римской республики.
9. Архитектура Римской империи.

Тема: Искусство эпохи средневековья.

1. Особенности Романского искусства.
2. Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».
3. Особенности готического искусства.
4. Крупнейшие памятники готики во Франции
5. Крупнейшие памятники готики в Германии.
6. Особенности итальянской готики.
7. Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма.
8. Ведущий элемент декора – витраж. Примеры витражной живописи.

Тема: Значение, периодизация и важнейшие особенности итальянского Возрождения.

1. Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV вв.).
2. Зарождение ренессансных традиций.
3. Общие темы и сюжеты живописи Возрождения.
4. Творчество Джотто.
5. Творчество живописцев Сиенской школы.

Тема: Раннее Возрождение в Италии.

1. Флоренция как центр искусства кватроченто.
2. Особенности архитектуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
3. Особенности скульптуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
4. Основные работы Мазаччо.
5. Творчество С.Боттичелли.

Тема: Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

1. Леонардо да Винчи: связь биографии и творчества.
2. Основные работы Леонардо.
3. Сфумато и основные особенности творчества Леонардо.
4. Микеланджело: биография, основные работы.
5. Основные скульптурные работы Микеланджело.
6. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане.
7. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело – как предвестник барокко.

Тема: Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.

1. Особенности Возрождения в Нидерландах.
2. Появление пейзажа в искусстве Северного Возрождения.
3. «Гентский алтарь» братьев ванЭйков.
4. Творчество И.Босха.
5. Творчество П.Брейгеля.

Тема: Возрождение в Германии .

1. Национальные особенности Возрождения в Германии.
2. Реформация и искусство Германии.
3. Творчество А. Дюрера.
4. Дюрер - теоретик искусства.
5. Творчество Г. Гольбейна.
6. Творчество Гольбейна в Англии и становление английской портретной живописи.

Тема: Древнерусское искусство.

Искусство периода феодальной раздробленности.

1. Крупнейшие памятники новгородского искусства XII-XIV веков.
2. Работы Феофана Грека в Новгороде: фрески церкви Спаса на Ильине.
3. Владимиро-Суздальское искусство. Творчество А. Рублева.
4. Архитектура Московского Кремля.
5. Искусство XVII века: основные характеристики искусства.
6. «Нарышкинское барокко» и «строгановская школа».
7. Творчество С. Ушакова.
8. Искусство парсуны как переходный этап от иконописи к будущей портретной живописи.

Тема: Французское искусство.

1. Французское искусство: национальные особенности и стили.
2. Никола Пуссен – главный представитель классицизма.
3. Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа.

4. Ж. де Латур и караваджизм во Франции
5. Ф.Бушеи рококо.
6. Романтизм и реализм во французском искусстве.
7. Теодор Жерико. Традиции романтизма.
8. Эжен Делакруа.
9. Реализм в живописи (Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, К. Коро, «барбизонская школа»).

Тема: Русское искусство XVIII –XX веков.

1. К. Брюллов: биография, основные работы и особенности стиля.
2. А. Иванова: биография, основные работы и особенности стиля.
3. П. Федотов: биография, основные работы и особенности стиля.
4. Крупнейшие представители передвижнического реализма 70-80-х годов XIX века и их основные произведения.
5. Характерные особенности стиля модерн в русском искусстве на рубеже веков.
6. Взаимодействие традиций и новаторства в творчестве крупнейших представителей стиля модерн в живописи и архитектуре. (М.А.Врубель, Ф.О. Шехтель и др.).
7. «Мир искусства» - крупнейшее художественное объединение Серебряного века.
8. Ретроспективизм и стилизация в творчестве крупнейшихмирискусников: Бенуа, Сомова, Бакста, Лансере, Добужинского, Кустодиева, Рериха и др.

Тема: Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

1. Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов.
2. Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа.
3. Огюст Ренуар.
4. Творчество Альфреда Сислея, КамиляПиссарро.
5. Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»).
6. Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер.
7. Винсент Ван Гог: своеобразие художественных приемов.
8. Поль Гоген: особенности живописного языка.
9. Анри Тулуз-Лотрек. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Тема: Искусство XX века.

Основные направления искусства I половины XX в.

1. Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в.
2. Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.).
3. Футуризм (1909–1914).
4. Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост”.
5. Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма.
6. Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность

- творчества.
7. Искусство сюрреализма.
 8. От сюрреализма к поп-арту.

Вопросы к зачету (очное отд.)

1. Эстетические доминанты античного искусства.
2. Мифологическая картина мира в истории античного искусства.
3. Искусство Древней Греции эпохи архаики.
4. Историческая динамика древнегреческой скульптуры.
5. Синтез культур и искусств в эпоху эллинизма.
6. Важнейшие памятники искусства древнего Рима.
7. Романское искусство и раннеготическое искусство: сравнительная характеристика.
10. Зрелая готика во Франции и Германии. Крупнейшие соборы.
11. «Пламенеющая» готика в странах Западной Европы.
13. Значение, периодизация и важнейшие особенности искусства итальянского Возрождения.
14. Творчество Джотто и Чимабуэ.
15. Мазаччо – основоположник итальянской живописи эпохи кватроченто.
16. Донателло – крупнейший скульптор эпохи кватроченто.
17. Флоренция как центр итальянского возрождения.
18. Умбрийская и Падуанская школы.
19. Сиенская школа.
20. Творчество Леонардо да Винчи.
21. Творчество Рафаэля.
22. Творчество Микеланджело.
23. Венецианская школа живописи: Кривелли, Джорджоне, Тициана.
24. Особенности новгородского искусства.
25. Искусство А. Рублева.

Вопросы к зачету (заочное отд.)

Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства.

Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.

Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева.

Памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.

Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных художественных школ.

Новгородская художественная школа.

Памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Новгородская София,

Памятники новгородского искусства XII–XIV веков: церкви Спаса-Нередицы и Спаса на Ильине.

Памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Георгиевский собор в Старой Ладоге.

Творчество Феофана Грека.

Владимиرو-Суздальское искусство XII–XIII веков.

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: Успенский собор.

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: Золотые ворота,

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: церковь Покрова на Нерли,

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: Дмитриевский собор. Декоративная скульптура, языческие традиции в скульптурном рельефе владимиросуздальских храмов.

Иконопись Владимиро-Суздальской школы.

«Богородица Владимирская» - главная икона Руси. Византийские корни иконы, ее национальное и художественное значение.

Становление Московской художественной школы; связь этого процесса с общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига. Искусство Москвы конца XIV – первой половины XV века.

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в.

Возникновение, развитие и взаимодействие западноевропейских стилей: классицизм и барокко.

Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века.

Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

Ведущая роль архитектуры в **Итальянском искусстве XVII-XVIII вв.**

Развитие римского барокко. Основные этапы развития барокко.

Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи.

Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо — один из крупнейших живописцев XVIII века.

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская "ведута"

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Эль Греко в искусстве Испании.

Творчество Веласкеса — вершина развития испанской живописи XVII века.

Искусство Испании конца XVIII — начала XIX века. Творчество Гойи.

Голландская живопись первой трети XVII века.

«Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Т

ворчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи.

Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства.

Фламандская живопись.

Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской школы живописи

Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер.

Вопросы к экзамену

1. Периодизация античного искусства.
2. Искусство Древней Греции эпохи архаики и классики.
3. Важнейшие особенности развития культуры эпохи эллинизма.
4. Важнейшие особенности искусства древнего Рима.
5. Развитие архитектуры древнего Рима. Крупнейшие архитектурные памятники.
6. Романское искусство.
7. Готическое искусство.

8. Монументальная живопись и скульптура в готическую эпоху.
9. Предвозрождение. Творчество Джотто.
10. Мазаччо – основоположник итальянской живописи эпохи кватроченто.
11. Донателло – крупнейший скульптор эпохи кватроченто.
12. Основные архитектурные принципы итальянского Возрождения. Творчество Брунеллески.
13. Характерные особенности и представители живописных школ эпохи кватроченто. Умбрийская и Падуанская школы.
14. Творчество Боттичелли – переход от Раннего к Высокому Возрождению.
15. Творчество Леонардо да Винчи.
16. Творчество Рафаэля.
17. Творчество Микеланджело.
18. Развитие венецианской школы живописи. Творчество Тициана.
19. Особенности новгородского искусства.
20. Искусство А. Рублева.
21. Важнейшие особенности искусства Возрождения в Нидерландах и Германии.
22. Творчество И. Босха.
23. Творчество П. Брейгеля.
24. А. Дюрер – крупнейший представитель немецкого Возрождения.
25. Творчество Караваджо и его значение для развития искусства 17 века.
26. Творчество Рубенса - вершина развития фламандского искусства 17 века.
27. Творчество Йорданса и Снейдерса.
28. Творчество Рембрандта – вершина развития голландского искусства 17 века.
29. Французское искусство. Основные тенденции развития.
30. Английское искусство. Жанровая и портретная живопись. Английская пейзажная живопись конца 18 – нач. 19 в.
31. Творчество Ф. Гойи.
32. Важнейшие особенности и принципы искусства импрессионизма.
33. От импрессионизма к постимпрессионизму. Творчество В. Ван Гога.
34. Стилль «модерн» в архитектуре 20 века. Творчество А. Гауди.
35. Важнейшие особенности и представители искусства экспрессионизма.
36. Развитие кубизма. Творчество П. Пикассо.
37. Искусство дадаизма. Художественные особенности и представители.
38. Сюрреализм в искусстве 20 века. Творчество С. Дали.
39. Особенности развития русского искусства в 18 веке.
40. Особенности древнерусского искусства.
41. Романтизм в русском искусстве.
42. Реализм в русском искусстве.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Т. В. Ильина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 444 с.

Ильина Т.В. История отечественного искусства . От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - М. :Юрайт, 2015. - 501 с.

Дополнительная литература:

Смолина, Т. В.

Мировая художественная культура в таблицах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.

В. Смолина ; Смолина Т.В. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2014.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка доклада

Структура выступления

Выступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. *Вступление* должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. *Основная часть*, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. *Заключение* – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Подготовка презентации

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
- рекомендуемое число слайдов 17-22;

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; списки использованных источников;

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Написание реферата

Реферат готовится на основе анализа не менее 8—10 научных и литературных источников.

Структура реферата предполагает наличие:

1. Титульного листа (см. Приложение 1);
2. Содержания
3. Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов
4. Заключения
5. Списка использованной литературы (8-10 источников)

Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и вскрыть недостатки некоторых из них.

Этапы работы:

1) внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов темами, выберите одну из них и по согласованию с преподавателем утвердите ее;

2) подберите соответствующую литературу для реферирования. Если вы готовили для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе работы над рефератом;

3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделайте выписки;

4) составьте план реферата;

5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, напишите реферат.

В заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;

6) перечитайте текст и отредактируйте его;

7) проверьте правильность оформления реферата (см. требования к оформлению реферата).

По завершении работы над рефератом напишите текст своего выступления. Время выступления — 5 – 7 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию реферата.

Структура подготовки вопросов по темам семинарских занятий.

Предложенная структура поможет студентам организовать план изучения основных тем дисциплины «История ИЗО»

Эгейский, или крито-микенский период (III – II тыс. до н.э.).

История открытия памятников Эгейской культуры. Артур Эванс и Генрих Шлиман. Центры Эгейской культуры: о. Крит, гг. Микены, Тиринф, Троя, Пилос.

Искусство о. Крит. Основные характеристики: живописность, реалистичность, связь с окружающей средой. Архитектура. Кносский дворец: отсутствие определенного замысла, пропорциональные и числовые соотношения архитектурных форм, ориентация по сторонам света, прямые линии и углы, живописность. Фресковая живопись. Плоскостной характер изображения. Особенности изображения человеческой фигуры. Условность цвета. Композиция многофигурных изображений. Тема природы в критской живописи. Поэтика морского мира. Керамика, вазопись. Стили вазописи: «камарес», дворцовый, Мелкая пластика: изображения человека и природы.

Микенская культура. Влияние критского искусства. Монументальная архитектура: крепостные сооружения, дворцы, «шахтные» и «купольные» гробницы (толосы). Особенности архитектурных форм. Фрески микенских дворцов: стилистика и тематика росписей.

Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.

Гомеровский период (XI – VIII вв. до н.э.). Греческий эпос как исторический и художественный памятник. Образ мира в поэмах Гомера: «Илиада» и «Одиссея». Сложение греческой мифологии. Мифология и изобразительное творчество: сюжеты и образы. Керамика. Геометрический стиль. Геометрический орнамент как модель мира. Дипилонские вазы. Ковровый стиль вазописи. Архаический период (конец VIII – VI вв. до н.э.). Греческие города-государства и их роль в развитии художественной культуры. Основные художественные центры (Аргос, Коринф, Милет и др.).

Архитектура. Понятие об ордерной системе. Сложение дорического и ионического ордеров. Древнегреческие храмы: особенности конструкции и святилища. Храм-периптер. Храмы в Пестуме: храм Геры I («Базилика»), храм Афины («Деметры»), храм Геры в Олимпии. Роль архитектуры в жизни древних греков.

Развитие пластических искусств. Декоративная скульптура. Формирование фронтовых композиций. Мелкая пластика. Монументальная скульптура. Статуи богам и героям, надгробные памятники, скульптурные рельефы на фронтонах, фризах и метопах храма. Курсы и коры. Физическое воспитание и пластические искусства.

Искусство древней Греции эпохи классики.

Развитие скульптуры.

Высокая классика. Творчество Мирона. Передача движения в статуе «Дискобол». Динамика скульптурного образа. Поликлет – скульптор и теоретик. Его трактат о пропорциях человеческого тела «Канон». Статуя «Дорифор» («Копьеносец») – идеальный образ юноши-атлета. Творчество Фидия – вершина древнегреческого искусства эпохи классики. Статуя Зевса – одно из семи чудес света. Роль Фидия в сложении ансамбля Афинского Акрополя. Работы Фидия в Акрополе. Трагическая судьба скульптора и его работ.

Поздняя классика. Основные работы Скопаса («Менада»), Праксителя («Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисом»). Отличие скульптуры поздней классики от работ предшествующего периода. Лисипп – придворный скульптор Александра Македонского. Основные работы мастера (скульптурные группы, посвященные сражениям Александра и подвигам Геракла). Скульптура Лисиппа «Апоксиомен» или «уставший атлет» – юноша, стирающий пыль после гимнастических упражнений – передача сложного внутреннего состояния человека. Лисипп – теоретик, отличия его пропорций от пропорций Поликлета (большая стройность и реалистическое изображение человеческого тела).

Значение скульптурных образов древней Греции для последующего развития мировой скульптуры (от древнего Рима до современности). Идеальное и реальное в древнегреческой скульптуре.

Искусство эпохи эллинизма.

Своеобразие изобразительного искусства и архитектуры эпохи эллинизма. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Образование эллинистических держав. Рост новых городов — Александрия, Антиохия, Пергам. Отмирание мифологического отношения к природе и

новое восприятие мира. Эпикурейская и стоическая философские школы. Религиозный синкретизм. Александрийская поэзия.

Важнейшие особенности эллинистического искусства: стремление к монументальности, к индивидуализации художественного образа, интерес к повседневности, формирование новых художественных центров. Выдающийся памятник инженерного искусства: Александрийский (Фаросский) маяк. Монументальная скульптура «Родосский колосс». Героический пафос «Ники Самофракийской».

. Новое декоративное назначение скульптуры (украшение садов, дворцовых залов и т. п.). Пергамская школа. Портретное искусство Пергама. Скульптуры “Эпигон”, “Антигон”, “Пиромех”, скульптура Пергамского алтаря Зевса. Памятники, близкие пергамской школе: “Раб-точильщик”, “Афродита Милосская” (мастер из Антиохии, II в. до н. э.). Родосская школа. Натуралистичность приемов. Измельчение в трактовке пластических форм. Аполлоний и Таврикс, их произведение “Казнь Дирки” (“Фарнезский бык”). Введение элементов пейзажа в пластику. Новоаттическая школа. Работы Аполлония из Афин (“Бельведерский торс”, “Кулачный боец”).

Анализ крупнейших произведений эллинистического искусства: скульптурного фриза Пергамского алтаря (Берлин, Пергамон музей), Ники Самофракийской и Венеры Милосской (Париж, Лувр). Трагическое начало в скульптурной группе «Лаокоон».

Архитектура. Увеличение масштабов строительства и появление новых типов сооружений в эллинистических центрах. Планировка эллинистических городов и развитие в них принципов Гипподама Милетского (оборонительные стены, улицы, площади, общественные сооружения) — Александрия, Милет, Пергам. Архитектура дворцов монархов — дворец в Пергаме. Тип греческого жилого дома и его декоративное оформление.

Искусство древнего Рима.

Архитектура Римской республики. Рост города, монументальное строительство. Инженерные сооружения: водопроводы, канализационные сооружения, мосты, дороги. Строительные материалы и конструкции зданий республиканского времени. Римские храмы: Весты в Тиволи, на форуме Боариум, форуме Романум. Архитектурный комплекс форума Романум и его застройка. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка канонических типов ордеров.

Особенности архитектуры Рима (использование арок и возведение сводов), её отличия от греческой архитектуры (использование облицовки из каменных блоков и мраморных плит), влияние архитектуры этрусков. Значение нового строительного материала — бетона для римской архитектуры. Характерные постройки римлян — инсулы и домусы.

Архитектура Римской империи. Композиционные, конструктивные и декоративные особенности римского строительства эпохи империи. Значение архитектуры для показа мощи, великолепия, силы империи. Архитектурные ордера. Кирпично-бетонные конструкции стен и сводов. Расширение видов архитектурных сооружений. Работа по восстановлению республиканского форума. Форум Августа. Культовые сооружения. Римский жилой дом (атриум). Искусство времени Нерона и династии Флавиев (I в. н. э.). Пышность и грандиозность архитектурного стиля. “Золотой дом Нерона”, храм Веспасиана на Римском форуме, арка Тита и ее рельефы. Амфитеатры — как характерные памятники императорского Рима. Колизей (амфитеатр Флавиев), его конструктивные особенности. Историческая судьба Колизея. Архитектура времени Константина. Базилика Максенция. Арка Константина. Появление в римской архитектуре новых культовых сооружений, посвященных христианской религии. Колонна Траяна: сюжет, мастерство композиции. Искусство времен Адриана. Пантеон. Эффект противопоставления строгого внешнего вида храма богатству внутреннего убранства. Мавзолей Адриана.

Искусство эпохи средневековья.

Романское искусство.

Происхождение и значение термина «романское искусство». Центры распространения романского стиля: Франция, Германия, Англия, Италия. Архитектура. Храм-крепость, замок-крепость. Основные черты романской архитектуры: массивность, суровость, полуциркульные арки и проемы окон, обилие гладкой поверхности стен. Особенности конструкции романских замков. Основные памятники западноевропейской архитектуры романской эпохи. Собор как наиболее полное выражение духа эпохи в архитектуре. Суровость и массивность храма. Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме, ансамбль в Пизе (собор, “падающая” башня и баптистерий). Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».

Взаимосвязь архитектурных, живописных и скульптурных форм. Скульптура в романском замке. Декор фасадов. Сюжеты и образы романской скульптуры. Скульптурное убранство порталов романских храмов. Стилистика романской скульптуры. Гротеск в скульптурном декоре храмов. Внутреннее убранство (фрески, мозаики, мраморные инкрустации). Романская капитель. Ранний памятник романской пластики — бронзовые двери церкви в Хильдесхайме (Германия). Скульптурное оформление церквей и соборов во Франции (Лангедок, Прованс, Бургундия). Рельеф “Апокалипсическое видение” (монастырь аббатства Сен-Пьер в Муассаке, 1115 г.), изображение “Страшного суда” (собор Сен-Лазар в Отэне, 1130–1140 гг.).

Готическое искусство.

Происхождение и значение термина «готическое искусство». Истоки и условия формирования готического стиля. Франция — родина готического искусства. Этапы развития искусства эпохи готики (ранняя, зрелая, пламенеющая). Ведущая роль архитектуры и ее влияние на другие виды искусства. Готика — искусство средневекового города. Городской собор. Социальная и культурная роль собора. Идеи христианства и символика архитектурных элементов. Особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые арки и башни). Крупнейшие памятники готики: Франция (Нотр-Дам-де-Пари — Собор Парижской Богоматери, Шартрский собор, Реймский и Амьенский соборы); Германия (Кельнский собор), Италия (Миланский собор). Готические соборы в других странах Европы: Испания, Англия, Австрия, Чехия и др. Основные конструктивные особенности готической архитектуры: каркасная система опор и крестово-нервюрный свод стрельчатой формы и ее отличительные черты: стрельчатые арки и башни, ребристые своды, обилие каменной резьбы, скульптурных украшений, витражная живопись, подчиненность архитектурной формы вертикальному ритму.

Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма. Иконографическая программа скульптурного декора готического храма исходила из того, что каждый фасад храма посвящен определенной теме: алтарная часть (Иисус Христос), южный фасад трансепта (Новый Завет), северный фасад трансепта (Ветхий Завет), западный фасад (Страшный Суд). Особенности готической скульптуры. Основные отличия ее от романской скульптуры. Скульптуры Реймского собора — вершина развития средневековой скульптуры.

Ведущий элемент декора — витраж. Примеры витражной живописи.

Искусство Итальянского Возрождения.

Предвозрождение (проторенессанс).

Проторенессанс (вторая пол. XIII — первая пол. XIV вв.). Зарождение ренессансных традиций: формирующийся интерес к античному художественному наследию, влияние романского и готического стилей, роль византийской художественной традиции. Основные художественные школы (Пиза, Флоренция, Сиена, Рим, Венеция) и их представители. Живопись: темы, сюжеты, стилистические особенности.

Творчество Джотто. Основные работы Джотто: капелла дель Арена в Падуе и церковь Санта Кроче во Флоренции. Подробный анализ фрески «Поцелуй Иуды» в Падуе.

Архитектурный проект Джотто (колокольня собора Санта Мария дельФьоре во Флоренции). Значение художественной реформы Джотто для развития искусства Возрождения.

Творчество живописцев Сиенской школы (Дуччо ди Буонисенья, Симоне Мартини, братья Лоренцетти). Церковная архитектура и скульптура (Арнольфо ди Камбио, Н. и Дж. Пизано). Гражданское зодчество.

Крупнейшие живописцы раннего Возрождения.

Основные работы Мазаччо («Изгнание Адама и Евы», «Уплата подати» или «Чудо со статиром», «Троица»). Мазаччо – основоположник реалистической живописи XV века. Развитие традиций Джотто, основные выразительные средства живописи Мазаччо.

Флоренция – центр итальянского искусства эпохи кватроченто. Творчество С. Боттичелли – крупнейшего флорентийского живописца конца XV века. Подробный анализ его картин «Весна», «Рождение Венеры», «Клевета». Важнейшие особенности живописи Боттичелли, эволюция его творчества.

Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

Особенности нового мировоззрения, новое понимание человека. Философские и художественно-эстетические основания искусства Итальянского Возрождения. Основные духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения, обусловившие особенности художественного творчества. К числу таковых относятся – антропоцентризм, гуманизм, светское начало, обращение к художественному наследию античности как образцу для подражания, открытие чувственного многообразия окружающей действительности и аналитическое ее изучение, восприятие искусства как универсального способа познания. Среди наиболее выдающихся результатов эпохи Возрождения – открытие художниками чувственного богатства и многообразия реального мира, художественный анализ реальности, разработка и теоретическое обоснование художественной системы изображения мира, изучение законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотеневой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела.

Творчество Леонардо да Винчи. Многогранность личности Леонардо: живописец, теоретик, естествоиспытатель. Художественная концепция Леонардо, считавшего живопись высшим из искусств. Новаторство Леонардо в трактовке традиционных сюжетов. Ранние работы Леонардо: «Благовещение», «Мадонна Бенуа», «Поклонение Волхвов», «Св. Иероним». Леонардо в Милане. «Мадонна в скалах» – особенности пространственных построений, гармония человека и природы. Два варианта картины: Париж, Лувр; Лондон, Национальная галерея. Подробный анализ главных шедевров Леонардо: «Тайной вечери» и «Джоконды». Способы выражения высокого духовного и этического содержания в «Тайной вечере» (закономерность композиции, строго разработанная система жестов и мимики персонажей, гармоничная уравновешенность форм, контрастное сопоставление фигур, значение Христа в композиции). Трагическая судьба фрески. «Мона Лиза» («Джоконда») – вершина творчества художника. С этим произведением связывают зарождение в европейской живописи жанра психологического портрета. Открытие Леонардо воздушной перспективы sfumato. Значение творчества Леонардо да Винчи.

Творчество Рафаэля. Рафаэль как идеал художественной гармонии для современников и потомков. Величие и стройность композиционных построений Рафаэля. Ранние работы – «Сон рыцаря», «Обручение Марии». Развитие образа Мадонны: ранняя «Мадонна Коннестабиле», мадонны флорентийского периода: («Мадонна со щегленком», «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница»), ранние римские мадонны («Мадонна Альба»).

«Сикстинская мадонна» - вершина творчества Рафаэля. Подробный анализ полотна: идейное содержание, композиция, колорит, система образов.

Работы Рафаэля в Ватикане. Росписи залов Ватикана задуманы как идея синтеза христианской религии и античной культуры. В росписях залов Рафаэль достиг абсолютной согласованности между пространством архитектурным и иллюзорным пространством фресковых композиций. В росписях Рафаэля представлены главные сферы духовной деятельности: богословие («Диспут»), философия («Афинская школа»), поэзия («Парнас»), юриспруденция («Мудрость, Мера, Сила»), Подробный анализ фрески «Афинская школа».

Рафаэль – портретист. Его портретная концепция, заключавшаяся в том, что внешние формы должны быть выразительными, передавать определенные психологические характеристики: волевое, эмоциональное, интеллектуальное начало. Сами портреты приобретают характер исторической картины. Художественный анализ нескольких портретных произведений Рафаэля (например, портрет Льва X с кардиналами).

Рафаэль как архитектор. Совместные работы Рафаэля и Браманте (лоджии Рафаэля в Ватикане). Участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра. Значение Рафаэля. Школа Рафаэля.

Творчество Микеланджело. Микеланджело – скульптор. Воплощение как человеческих, полных героического пафоса, идеалов Высокого Возрождения, так и трагическое ощущение кризиса гуманистического миропонимания. Анализ нескольких скульптурных работ: «Битва кентавров», «Пьета», «Давид», «Моисей», «Умиравший раб» и «Восставший раб», капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо.

Микеланджело – живописец. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Титанический образ человека, его глубокая жизненная сила и правдивость. Анализ нескольких фресковых росписей плафона, например, «Сотворение Адама», «Грехопадение». Композиционные, стилистические, колористические, смысловые решения Микеланджело в росписях плафона и алтарной стены Сикстинской капеллы. Фреска «Страшный Суд», как итог предыдущих исканий художника и предвосхищение будущих направлений развития искусства.

Микеланджело – архитектор. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело – как предвестник барокко.

Высокое Возрождение в Венеции: творчество Тициана. Особенности венецианского Возрождения: влияние византийских художественных традиций, новая техника масляной живописи, тесная связь архитектуры, мозаики, живописи. Анализ основных работ Тициана. Ранний период: «Любовь земная и небесная», «Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вознесение Богоматери». «Мадонна Пезаро» и др. Работы среднего периода: «Венера Урбинская», «Даная», портреты (Ипполито Риминальди, папы Павла III, Карла V и его приближенных). Цельность и яркость характеров. Поздние произведения Тициана: «Мария Магдалина», «Святой Себастьян». Психологизм лучших работ художника. Колорит Тициана и его живописная манера. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Значение искусства Высокого Возрождения для развития европейской художественной культуры Нового времени.

Северное Возрождение.

Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.

«Гентский алтарь» братьев ван Эйков и его значение для последующего развития нидерландской и мировой живописи. Композиционные и колористические решения алтаря. Портреты Яна ван Эйка.

Творчество И.Босха. Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях. Основные работы Босха. Триптих «Сад земных наслаждений» - вершина творчества мастера. Причины интереса к творчеству Босха в искусстве XX века и у современного зрителя. Босх как предшественник открытий искусства XX века.

Творчество П.Брейгеля старшего (мужицкого) - высшее проявление искусства нидерландского Возрождения. Особенности творчества мастера (демократизм образов, развитие жанровой и пейзажной живописи, интерес к фольклору). Анализ лучших работ Брейгеля («Зима» или «Охотники на снегу», «Избиение младенцев», «Слепые»).

Возрождение в Германии .Творчество А.Дюрера и Г.Гольбейна.

Отличительные особенности Северного Возрождения (связь со Средневековьем, условность и символизм формы, большая связь с готикой, более позднее развитие по сравнению с Италией). Раздробленность Германии 16 века. Большое влияние религии на искусство. Общеввропейская слава А.Дюрера - универсальной личности Возрождения. Гравюрное творчество А. Дюрера. Серии гравюр «Апокалипсис», «Большие страсти». Анализ гравюр «Четыре всадника», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним». Особенности гравюры «Меланхолия». Дюрер – теоретик искусства.

Творчество Г.Гольбейна. Близость Гольбейна к итальянскому Возрождению. Достижения в области рисунка и портрета. Графическая серия «Пляска смерти». Гольбейн – портретист. Его лучшие портреты. Гольбейн в Англии. Его заслуги в становлении английской портретной живописи.

Итальянское искусство.

Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парковые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенденции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.

Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность пространственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпохи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: (Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы развития барокко. Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко. Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние на европейскую скульптуру.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий. Отношение академии к искусству высокого Возрождения и античности. Нормативность как характерная черта академического искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание “академической доктрины”. Влияние итальянского академического искусства на европейскую художественную культуру XVII–XVIII вв.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, портретный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европейской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо – один из крупнейших живописцев XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов. Станковые картины мастера. Тьеполо – портретист, график, офортист. Школа Тьеполо.

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская "ведута" (городской архитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди – ведущие живописцы Венеции. Фигурные композиции и пейзажи.

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Испанское искусство. Творчество Веласкеса.

Творчество Веласкеса – вершина развития испанской живописи XVII века. Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и психологического столкновения двух социальных сил. Веласкес – портретист. Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, создающий индивидуальность образов. Портрет Иннокентия X. Влияние Рубенса на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, композиция, светотень). Ф.Гойя – крупнейший представитель испанского искусства этого времени. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха» и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и романтизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания позднего Гойи. «Черные картины». Значение творчества художника для развития европейского искусства.

Фламандское искусство.

Крупнейший представитель фламандской школы живописи — Питер Пауль Рубенс. Эволюция его творчества. Многогранность дарования Рубенса. Разнообразие жанров его живописи: религиозная, историческая, мифологическая, портретная, пейзажная. Рубенс как величайший колорист и один из создателей барочного стиля. Алтарные образы Рубенса: «Воздвижение креста», «Снятие с креста». Анализ основных работ художника: «Союз земли и воды», «Пир у Симона Фарисея», «Шубка», «Вирсавия», «Персей и Андромеда». Динамичность произведений Рубенса. Движение – неотъемлемая часть композиций художника.

Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).

Творчество Рембрандта – вершина европейской живописи XVII века.

Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных

переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Французское искусство.

Классицизм во французской живописи XVII века. Никола Пуссен – главный представитель классицизма. Влияние античности, Рафаэля, римского академизма, Тициана на формирование художественного языка Пуссена. Рационализм и реалистическая основа в творчестве Пуссена. Поиски гармонии и героизма. Именно поиски гармонии побудили Пуссена большую часть жизни провести не при французском дворе, а в Италии, где Пуссен черпал вдохновение в искусстве античности и Высокого Возрождения. Философское начало в картине Пуссена «И я был в Аркадии» («Аркадские пастухи»). Анализ основных работ мифологического жанра («Царство Флоры», «Танкред и Эрминия»).

Проблема героического пейзажа в творчестве Пуссена. Анализ пейзажей Пуссена на античную тему («Пейзаж с Полифемом»). Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа. Создание нового жанра пейзажа в «итало-французской» живописи. Поэтичность и лиризм в пейзажах Лоррена. Характер композиции и колорита в живописи Лоррена. Роль французского искусства в эпоху Просвещения. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве. Творчество А. Ватто — создателя “галантных сцен”. Связь живописи Ватто с традициями фламандской и французской живописи первой половины XVII в. Ранние жанровые полотна Ватто – предвестие стиля рококо («Капризница»). Театральные сцены в творчестве Ватто. Анализ лучших картин художника («Жиль», «Паломничество на остров Киферу», «Лавка Жерсена»).

Стиль рококо и его эстетические установки. Рококо как одно из ведущих направлений французского искусства первой половины XVIII века (эпохи Людовика XV). Рококо – вычурный, причудливый, «жемчужина неправильной формы» (перевод с португальского), камерное, с определенной формой эротики, преломление стиля барокко в придворно-аристократическое искусство. Мастера рококо. Ф.Буше – крупнейший представитель этого направления. «Триумфы» и «туалеты» в творчестве художника – камерно-эротическое воплощение мифологического жанра.

Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов. Стараясь максимально точно выразить впечатления от явлений окружающего мира, импрессионисты создали новый метод живописи, суть которого состояла в передаче внешнего мимолетного впечатления, света, тени, рефлексов на поверхности предметов отдельными мазками чистых красок, что зрительно растворяло форму в окружающей свето-воздушной среде. При рассмотрении творчества мастеров импрессионизма необходимо обратить внимание на своеобразие индивидуального художественного языка каждого живописца. Пейзаж как ведущий жанр живописи импрессионистов.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся

природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве. Известные пейзажи К.Моне («Впечатления. Восход солнца» и др.)

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара. Анализ лучших портретов художника («Жанна Самари», «Девочка с веером», серия «ню»).

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Искусство постимпрессионизма.

Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»). Постимпрессионизм.

Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер. Раннее творчество Сезанна, его связь с импрессионизмом. Пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины Сезанна. Живописные достижения Сезанна. Стремление к синтезу формы и цвета, особенности композиционных приемов. Сезанн – как предтеча кубизма. Влияние Сезанна на развитие искусства XX века.

Винсент Ван Гог: поиск смысла жизни, поиск чувственных средств самовыражения; мир вне себя; природа и космос, личность и творчество. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Ван Гог – как предтеча экспрессионизма

Поль Гоген: особенности живописного языка. Гармония цвета. Декоративность, экспрессия. Образы человека и природы в произведениях художника. Черты символизма в его искусстве. Увлечение полинезийской экзотикой. Декоративно-плоскостная трактовка реального мира в работах Гогена. Гоген как предтеча примитивизма. Влияние Гогена на будущее поколение художников.

Анри Тулуз-Лотрек. Портреты Тулуз-Лотрека. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Основные направления искусства I половины XX в.

Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в. (ок. 1899–1907). Творчество А.Матисса. Анализ основных работ. Художники-фовисты: А. Марке, К. Ван Донген, М. Вламинк, А. Дерен, Ж. Руо, Ж. Брак, Р. Дюфи.

Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.). Разрушение новоевропейской системы изображения в произведении изобразительного искусства. П. Пикассо и Ж. Брак как основоположники направления. Творчество П.Пикассо. «Голубой» и «розовый» периоды. Огромный успех последней выставки Пикассо в России (2010 год). Художники-кубисты: А. Дерен, Ф. Леже, М. Вламинк. Распространение кубизма в странах Европы, США, Японии, его влияние на формирование современного искусства.

Футуризм (1909–1914). Ф. Т. Маринетти — основатель и идеолог итальянского футуризма. Манифесты и теории футуризма. Прославление урбанизма, поэтизация и мифологизация скорости и объектов технической цивилизации. Творчество Дж. Балла, У. Боччони, Дж. Северини, К. Карра, Л. Руссоло.

Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост” (1905–1913, Дрезден). Творчество художников: Э. Л. Кирхнера, Э. Хеккеля, К. Шмидт-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна. Группа “Синий всадник” (1912–1914, Мюнхен). Ф. Марк, В. Кандинский, А. Макке, А. Явленский, М. Бекман. Распространение экспрессионизма в странах Европы и Латинской Америки (Мексика).

Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма. Объективная (геометрическая) абстракция — супрематизм (К. Малевич), русский конструктивизм (В. Татлин), неопластицизм (П. Мондриан).

Деятельность Баухауза и творческих объединений “Круг и Квадрат” и “Абстракция — Творчество”. Абстрактный экспрессионизм (Д. Поллок), Основные этапы абстрактного искусства. Распространение абстракционизма в Западной Европе и США в конце 1940-х — конце 1950-х гг., его разновидности: бесформенное или “информальное” искусство, абстрактный экспрессионизм (“живопись действия”), минимализм и др. Нью-Йорк как центр абстрактного искусства в послевоенный период.

Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества. Создание “антиискусства”: замена способов создания художественной формы способами антитворчества. “Ready-made”, изменение функции бытовых предметов и представление их как эстетических объектов. Лидеры направления: М. Дюшан, Ф. Пикабия, Ж. Арп, М. Эрнст, К. Швиттерс, Т. Тцара. Творчество Марселя Дюшана и объект в искусстве XX века. Распространение идей дадаизма в странах Европы. Возникновение сюрреализма (1924). А. Бретон — теоретик и создатель сюрреализма. Провозглашение приоритета подсознательного в художественном творчестве. Сочетание иррационального с натуралистическим в произведениях художников. Метод “автоматического письма”. Новые техники: коллаж и т.д. Расцвет сюрреализма в 1920–1940-х гг. Творчество М. Эрнста, С. Дали, Р. Магритта, И. Танги, Х. Миро, Г. Арпа. Распространение сюрреализма после второй мировой войны в США, его влияние на художественные течения второй половины XX в. Анализ основных работ С. Дали («Постоянство памяти», «Предчувствие гражданской войны», портреты) и Р. Магритта. Сюрреализм и кинематограф (Л. Бунюэль).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История изобразительного искусства» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекции	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией. Занятия по истории искусства должны проводиться в специально оборудованных аудиториях (наличие затемнения, компьютера, компьютерного проектора, видеомагнитофона). Студенты должны иметь доступ к сети Интернет для работы с ресурсами, содержащими воспроизведения произведений искусства, к сайтам крупнейших художественных музеев.
Семинарские занятия	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией
Самостоятельная работа студентов	Библиотека вуза, оснащенная компьютерами с доступом в интернет
Промежуточная аттестация	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы» Автор (ы): профессор Н.В. Гармиза
--