

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности
_____ А.А. Панфилов
« 29 » 06 _____ 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Направление подготовки 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль/программа подготовки «Музыкальное и театральное искусство»
Уровень высшего образования Бакалавриат
Форма обучения ОЧНАЯ

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
VI	2 / 72	36	36	-	-	Зачет
VII	2 / 72	18	36	-	18	Зачет
VIII	2 / 72	10	10	-	16	Экзамен (36 ч.)
Итого	6/ 216	64	82	-	34	Зачет (6 сем.) Экзамен 7, 8 сем. (36 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «История искусств» предназначена для студентов направления 44.03.01 «Педагогическое образование» профиля «Музыкальное и театральное искусство».

Цель дисциплины – сформировать представление о становлении и развитии зарубежного и отечественного музыкального искусства в виде единого исторического процесса от древних времен до современности.

Задачи:

- формирование системного подхода к изучению и пониманию истории зарубежного и отечественного музыкального искусства как единого процесса развития;
- овладение будущими педагогами музыкальным и музыкально-критическим материалом, приобретение необходимых навыков работы с научной музыковедческой и искусствоведческой литературой;
- изучение музыкальных стилей и жанров зарубежной и отечественной классики;
- анализ историко-стилистических особенностей процесса творчества и произведений композиторов;
- формирование культурно-эстетических потребностей студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История искусств» относится к базовым дисциплинам ОПОП наряду с дисциплинами

Дисциплина Б1.О.13 «История искусств» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Пререквизиты дисциплины: дисциплина опирается на знания следующих предметов образовательной программы: «Теория и практика культурно-просветительской деятельности», «История музыкального искусства», поможет при изучении дисциплин: «Основы теоретического музыкознания», «Основы культурно-просветительской деятельности».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенций)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Частичное	Знать: основные закономерности развития зарубежного и отечественного искусства в контексте мирового культурного процесса; основные этапы эволюции художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в зарубежном и отечественном искусстве от древности до начала XXI века; творчество зарубежных и отечественных художников, композиторов, писателей в культурно-

		<p>эстетическом и историческом контексте.</p> <p>Уметь: излагать и критически осмысливать представления о развитии мирового искусства в социально-историческом, этическом и эстетическом контекстах; рассматривать произведение и художественное событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; различать при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и развития; проявлять уважительное отношение к мировому культурному наследию и различным социокультурным традициям.</p> <p>Владеть: навыками критического осмысления художественных явлений и произведений искусства; профессиональным категориально-понятийным аппаратом в области истории искусств; методологией художественно-эстетического анализа различных произведений искусства.</p>
<p>ПК-5: Способен осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода</p>	<p>Частичное</p>	<p>Знать: основные периоды развития зарубежной и отечественной культуры; основные этапы эволюции художественных стилей и жанров; основные направления массовой культуры XX-XXI веков.</p> <p>Уметь: оперировать основными понятиями в области истории искусства; различать при анализе художественного произведения общие и частные закономерности образного строя, драматургии и стилистики произведений разных жанров.</p> <p>Владеть: профессиональной культурой изложения материала; методами пропаганды различных видов искусства и культуры, навыками просветительской работы; навыками использования научной, искусствоведческой и музыковедческой литературы в процессе обучения.</p>

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 324 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студен- тов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с примене- нием ин- терактив- ных мето- дов (в ча- сах / %)	Формы теку- щего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма проме- жуточной атте- стации (по се- местрам)
				Лекции	Практические за- нятия	Лаборат. занятия	Контр. работы, реферат	СРС	Курсовая работа		
1.	Раздел 1. История зарубежного искусства. Тема 1. Первобытное искусство. Тема 2. Искусство Древнего мира.	6	1-6	12	12					6 / 25%	рейтинг- контроль № 1
2.	Тема 3. Искусство Средневековья. Тема 4. Искусство Возрождения.		7-12	12	12					6 / 25%	рейтинг- контроль № 2
3.	Тема 5. Искусство Нового времени Тема 6. Искусство XVIII века.		13-18	12	12					6 / 25%	рейтинг- контроль № 3
	ИТОГО за VI семестр:			36	36					18 / 25%	ЗАЧЕТ
4.	Тема 7. Искусство XIX века. Тема 8. Импрессионизм Тема 9. Символизм.		1-6	6	12			6		4,5 / 25%	рейтинг- контроль № 1
5.	Тема 10. Модерн. Тема 11. Искусство XX века.		7-12	6	12			6		4,5 / 25%	рейтинг- контроль № 2
6.	Тема 12. Западноевропейское и американское искусство II половины XX – начала XXI вв.		13-18	6	12			6		4,5 / 25%	рейтинг- контроль № 3
	ИТОГО за VII семестр:			18	36		+	18		13,5 / 25%	Экзамен

7.	Раздел 2. История русского искусства. Тема 1. Древнерусское искусство. Тема 2. Искусство Киевской Руси. Тема 3. Искусство Владимиро-Суздальской земли. Тема 4. Искусство Древнего Новгорода. Тема 5. Искусство Древнего Пскова. Тема 6. Искусство Москвы. Тема 7. Искусство XVI века. Тема 8. Древнерусские города в XVII века. Тема 9. Древнерусская рукописная книга. Тема 10. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Древней Руси.	8	1-6	3	3		6	1,5 / 25%	рейтинг-контроль № 1
8.	Тема 11. Русское искусство XVIII века. Тема 12. Академия Художеств. Тема 13. Классицизм в русской архитектуре. Тема 14. Скульптура II половины XVIII века. Тема 15. Искусство XIX века. Тема 16. Живопись и графика I половины XIX века. Тема 17. Искусство II половины XIX века.		7-12	3	3		5	1,5 / 25%	рейтинг-контроль № 2
9.	Тема 18. Искусство конца XIX – начала XX веков. Тема 19. Русский художественный авангард и художественные направления в отечественном искусстве 20-40-х годов. Тема 20. Отечественное искусство II половины XX – начала XXI вв.		13-18	4	4		5	2 / 25%	рейтинг-контроль № 3
	ИТОГО за VIII семестр			10	10	+	16	5 / 25%	Экзамен (36 ч.)
	ИТОГО:			64	82		34	36,5/ 25%	Зачет (6 с.) Экзамен (7, 8с.)

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 1. История зарубежного искусства

Тема 1. Первобытная скульптура, наскальная живопись, первобытная архитектура, художественные ремесла, хореография, первобытное музыкальное искусство.

Тема 2. Искусство Древнего Египта. Искусство Передней Азии (Двуречье, Ассирия, Вавилон). Искусство Древней Индии. Искусство Древнего Китая. Искусство Древней Японии. Искусство Античности: Древняя Греция, Этрурия, Древний Рим.

Тема 3. Искусство Византии. Средневековое искусство Западной Европы. Дороманский период. Романское искусство. Готическое искусство.

Тема 4. Искусство Возрождения. Архитектура, скульптура, живопись. Проторенессанс. Ранний Ренессанс. Высокий Ренессанс. Поздний Ренессанс. Литература, музыка, театр.

Тема 5. Искусство Нового Времени. Искусство рубежа XIV – XVII веков. Барокко в живописи, архитектуре и скульптуре. Возникновение оперы. Художественно-эстетическая система классицизма. Зарождение классицизма: музыка, живопись, скульптура, архитектура, литература, балет.

Тема 6. Искусство XVIII. Архитектура. Рококо. Живопись, скульптура, литература, музыка. Классицизм.

Тема 7. Искусство XIX века. Романтизм в искусстве. Живопись, литература, философия, музыка. Романтический музыкальный театр. Балет. Фотография. Реализм. Натурализм.

Тема 8. Импрессионизм. История возникновения термина. Творчество Эдуара Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Ван Гог, Поль Гоген, Анри де Тулуз-Лотрек, Поль Сезан.

Тема 9. Символизм как мировоззрение. Литературный символизм: творчество Лотреамона, Верлена, Бодлера, Рембо, Малларме, Рильке. Символистская драматургия Метерлинка. Символизм в архитектуре (А. Гауди), символизм в живописи (А. Бёклин). Декаданс.

Тема 10. Модерн. История возникновения стиля. Эстетика Модерна. Идея синтеза искусств. Историко-художественное значение стиля. Архитектура модерна (творчество А. Гауди, Ч.Р. Макинтоша, А. ван де Вельде и др.), живопись модерна (творчество О. Бердсли, М. Клингера, О. Редона и др.), искусство афиши и плаката (творчество А. Тулуз-Лотрека, П. Боннара и др.).

Тема 11. Искусство XX века. Экспрессионизм в литературе, живописи, театре, музыке. Футуризм, кубофутуризм и конструктивизм в искусстве. Абстракционизм. Энвайронмент. Идеи французского пуризма. Конструктивистские и урбанистические тенденции в музыке. Неоклассицизм. Необарокко в музыке. Дадаизм. «Театр жестокости». Сюрреализм.

Тема 12. Философия структурализма и постструктурализма: Делёз, Барт, Фуко, Бодрийяр. Новоавангардные явления. Постмодернизм: литература, музыка. Кинематограф: Л. фон Триер, П. Гринуэй, Д. Бойл, Э. Кустурица, Ф. Озон. Американский постэкспрессионизм. Музыка: Л. Бернстайн, Э.Л. Уэббер, Ф. Гласс. «Массовое искусство».

Раздел 2. История русского искусства.

Тема 1. Условность понятия “древнерусское искусство”, исторические рамки изучаемого периода. Условность понятия “скифская культура”. Скоморошество. Значение народного творчества для развития профессиональных музыкальных традиций. Музыка быта, ее неотделимость от фольклора и своеобразный профессионализм.

Тема 2. Искусство Киевской Руси. Эстетический элемент в характеристике христианской веры, критерий красоты. Христианство на Руси как взаимодействие культурных традиций восточных славян с наследием Византии, стран Передней Азии, Средиземноморья и Запада. Города Древней Руси.

Первые каменные храмы Руси и их византийские прообразы; тип крестово-купольного храма.

Тема 3. Искусство Владимиро-Суздальской земли. Икона “Богоматерь Владимирская”. Художественные особенности русской святыни и ее историческое значение. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси. Успенский собор Владимира (1158-1160). Спор искусствоведов о воплощении романских и готических традиций во владимирской архитектуре на примере церкви Покрова Богородицы на реке Нерли (1165). Придворный Дмитриевский собор во Владимире (1194-1197). Княжеский замок в Боголюбове (1158-1165).

Тема 4. Искусство Древнего Новгорода. Архитектурные памятники. Новгородская иконопись. Монументальная живопись Древнего Новгорода.

Тема 5. Искусство Древнего Пскова. Зодчество. Троицкий собор (1367) и композиция центра города. Живопись. Роспись Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (1156)

Тема 6. Искусство Москвы. Архитектура Московского княжества. Идея “Москвы – третьего Рима” и ее значение в подъеме строительного искусства. Живопись Москвы XIV века.

Тема 7. Искусство XVI века. Архитектура. Живопись. Церковная служба как центр русского музыкального профессионализма в эпоху средневековья.

Тема 8. Древнерусские города в XVII веке. Ростов Великий. Ярославль. Кострома. Эволюция церковной музыки. Раннее многоголосие. Стилиевой перелом в середине XVII века, начало периода русского музыкального барокко. Партесное пение.

Тема 9. Древнерусская рукописная книга. Кирилл и Мефодий: создание славянской азбуки. Значение книги в Древней Руси. Монастыри как центры книгописания. Состав древнерусских библиотек на примере крупнейших русских монастырей.

Тема 10. Скульптура и декоративно-прикладное искусство. Изразцовое искусство в Древней Руси. Произведения мелкой пластики из металла и кости. Литые колокола. Шитье Древней Руси.

Тема 11. Московское зодчество начала XVIII века. Строительство Петербурга. Изобразительное искусство I половины XVIII века. Скульптура. Гравюра. Композиторская школа последней трети XVIII века.

Тема 12. Академия Художеств. Историко-культурные предпосылки для создания Академии художеств. Становление жанров живописи. Расцвет русского портрета во II половине XVIII столетия.

Тема 13. Классицизм в русской архитектуре. Опыт античности в русском зодчестве II половины XVIII столетия. Классицизм Петербурга. Классицизм Москвы.

Тема 14. Скульптура II половины XVIII в. Период высокого подъема скульптуры во II половине XVIII столетия, развитие ее основных видов: рельефа, статуи, портретного бюста, станковых работ.

Тема 15. Искусство XIX века. Синтез архитектуры и скульпторы – важнейшее качество русского искусства I трети XIX века. Стилизовое разнообразие русской музыки первой трети XIX века. Формы музыкально-общественной жизни.

Тема 16. Два условных этапа развития русской живописи и графики I половине XIX столетия. Романтизм, сентиментализм и реализм в изобразительном искусстве.

Тема 17. Новый этап в развитии изобразительного искусства в России. Решительное обращение художников к народной жизни. Белинский и Герцен о реализме и народности искусства; принципы эстетики, сформированные Чернышевским и Добролюбовым. Новая иерархия жанров.

Тема 18. Архитектура. Принципы стиля “модерн”. Живопись и графика. Журнал “Мир искусства”. Художественное объединение “Бубновый валет”. Авангард в русском искусстве начала XX века. Пейзаж в живописи начала XX века. Скульптура. Символизм, его представители. Развитие традиций обеих основных школ русской классики XIX века.

Тема 19. Искусство авангарда как новый тип художественного творчества. Художественные группировки в советском искусстве 20-х годов: «4 искусства», ИНКУХ, АХРР, АСНОВА, «Искусство-жизнь». Журналы «Современная архитектура», «ЛЕФ», «Маковец». Театральное искусство. Литература. Стилизовое, жанровое разнообразие и тематическое богатство в поэзии и прозе. Музыкальное искусство. Реформа музыкального образования.

Тема 20. Живопись. Студия экспериментального искусства во главе с Э. Белютиным. Архитектура. Неофункционализм. Скульптурное творчество Э. Неизвестного, З. Церетели. Музыкальное искусство. Интерес к фольклору. Литература. Период «оттепели». Кинематограф. «Оттепель» в кино.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1 «История зарубежного искусства»

Тема 1. Круглая скульптура: женские статуэтки из Виллендорфа и стоянки из Костенки; статуэтки зверей. Монументальная скульптура: каменные изваяния, стелы (Манусинская котловина, Южная Сибирь). Наскальные росписи пещер Фон-де-Гом, Ляско, Руфиньяк (Франция); Дела-Пенья, Пасегья, Альтамира (Испания); Каповая пещера (Россия). Петроглифы – “каменное письмо”, рисунок на скалах (Карелия). Типы мегалитических сооружений: менгиры, кромлехи, дольмены. Курганы.

Тема 2. Египет. Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина, (все – XXVIII в. до н.э.). Наскальный храм царицы Хатшепсут (начало XV в. до н.э.). Храмовые комплексы Карнак (XV-XIII вв. до н.э.) и Луксор (XV в. до н.э.). Амарна. Ахетатон: дворец, росписи, рельефы, портеры Эхнатона и Нефертити (I четверть XIV в. до н.э.). Палетка фараона Нармера (ок. 3000 г. до н.э.).

Передняя Азия. Двуречье. Статуя Курлиля (2500 г. до н.э.), голова аккадского мужчины (ок. 2100 г. до н.э.). Стела Эанатума (2500г. до н.э.), стела Нарам-Сина (ок. 2100 г. до н.э.). Ассирия. Круглая скульптура: каменные статуи царей Ашшурнасирапала II и Салманасара III, статуэтка Ашшурнасирапала II из янтаря. Вавилон. Стела Хаммурапи (ок. 1750 г. до н.э.). Ворота богини Иштар (IV в. до н.э.).

Эгейская культура. Дворец в Кноссе (XVI в. до н.э.), “Львиные ворота” (XIV-XIII вв. до н.э.), “маска Агамемнона” (II пол. XV в. до н.э.), Сокровищница Атрея” (XIV в. до н.э.).

Древняя Греция. Гомеровский период. Храм Геры в Олимпии (VII в. до н.э.), храм Аполлона в Коринфе (ок. 550 г. до н.э.). Дипилонские вазы. Греческая классика. Архитектура. Афинский Акрополь. Скульптура. Афина и Марсий (V в. до н.э.), Дискобол (V в. до н.э.), “Дорифор”

“Копьеносец”, ок. 440 г. до н.э.), “Аполлон Бельведерский” (IV в. до н.э.), “Менада” (сер. IV в. до н.э.), “Афродита Книдская” (сер. IV в. до н.э.), портрет Александра Македонского (I в. до н.э.). Искусство Эллинизма. Акрополь Пергама. Александрийский маяк (283 г. до н.э.), алтарь Зевса (ок. 180 г. до н.э.), Афродита (Венера) Милосская (II в. до н.э.), Лаокоон, Ника Самофракийская (II в. до н.э.), Колосс Родосский, портретная статуя Демосфена (280 г. до н.э.). Древний Рим. Бронзовая статуя Капитолийской волчицы (конец VI – начало V века до н.э.). Архитектура. Римский форум, Табуляриум, три круглых храма богини Весты (XI – I вв. до н.э.), Театр Марцелла (13 г. до н.э.), мавзолей Августа (рубеж эр), Колизей (I в.), термы Каракаллы, термы Диоклетиана, дворец в Солоне. Скульптура. Портрет старого римлянина (“тогатус”, I в. до н.э.), статуя первого римского императора Октавиана Августа (конец I в. до н.э.), портрет императора Веспасиана (70-е годы).

портрет юноши (ок. 150 г.), портрет императора Адриана (120-130 гг.), портрет Марка Аврелия (конец II века). Живопись. Росписи в Помпеях, росписи виллы Мистерий и виллы Фания Синистра близ Помпеи, катакомбы Петра и Марцелина с изображением Сусанны. Фаюмский портрет.

Тема 3. Искусство Византии. Архитектура. Базилики Сан-Пьетро, Санта-Мария в Риме, мавзолей Санта-Констанца в Риме, мавзолей Галлы Платидии в Равенне. Собор Святой Софии Премудрости в Константинополе (532-537). Живопись. Мозаики Равенны: церковью Сант Аполлинаре Нуово, Сан Витале, Сант Аполлинаре ин Класе. Мозаики собора Святой Софии в Константинополе (IX в.), икона святого Григория Чудотворца (XII в.), икона Владимирской Богородицы (XII в.). Миниатюры Хлудовской Псалтири.

Средневековое искусство Западной Европы. Дороманский период. Архитектура. Мавзолей остготского короля Теодориха в Равенне (526-530, Италия), Баптистерий в Пуатье (Франция). Живопись. Придворная капелла Карла Великого в Аахене (800). Мозаика апсиды церкви в Жерминьи де Пре (806). Романское искусство. Франция – церкви Сен-Сернен в Тулузе, Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, Сан-Трофим в Арле, Сен-Лазар в Отэне, Сен-Мадлен в Везле, Сен-Фрон в Перигее. Германия – соборы в Шпейере, Майнце, Вормсе, Бамберге, Наумбурге. Италия – церковь Сант Амброджо в Милане (XII в.), архитектурный ансамбль в Пизе, церковь Сан Миньято аль Монте близ Флоренции (XII в.). Живопись. Фрески церкви Сен-Савенсюр-Гартан в области Пуату (ок. 1100 г., Франция), фрески аббатства Клюни (между 1100-1120 гг., Франция), фрески подземной церкви Сан Клименте в Риме (1073-1084). Скульптура. “Апокалиптическое видение” в портале аббатства Сен-Пьер в Муассаке (ок. 1115 г.), “Страшный суд” в церкви в Болонье (1130-1140) и портале собора Сен-Лазар в Отэне (1130-1140). Церковь Сен-Дени близ Парижа (между 1135-1144 гг.). “Королевский портал” собора в Шартре (1145-1155). Готическое искусство. Архитектура. Соборы Франции: Шартр, Нотр-Дам в Париже, Реймс, Амьен, Руан. Соборы Германии: Кельн, Фрейбург, Ульм. Скульптура. Скульптурное убранство французских соборов.

Литература. Поэзия вагантов. Данте – “Божественная комедия”.

Музыка. Григорианское пение: 1) *Salutare*. 2) *Laudamus*. 3) Два ранних органа. Светская музыка средневековья. Вольфрам фон Эшенбах. “*Du man dem Edelem*”. Вальтер фон дер Фогельвейде. “*Nir hat her Gerhart Atze*”. Школа Нотр-Дам. Органум в стиле Леонина. Перотин. Органум. Аноним мотет “Земляника свежая”. *Ars nova*. Ф. Ландино. “*Piccolo primavera*”. Г. де Машо. баллада “*Je puis trop bien*”, виреле “*Je souspir*”, мотет “*Et non est qui adjuvet*”.

Тема 4. Проторенессанс. Архитектура. Собор в Сиене (XIII – XIV вв.), Миланский собор (начат в 1386 г. – завершен в XIX в.). Палаццо Веккио во Флоренции (1298-1314), палаццо Дожей в Венеции (1309-1340, 1422-1430 гг.). Скульптура. Работы Никола Пизано, Пьетро Каваллини. Живопись. Джотто ди Бондоне – капелла дель Арена в Падуе (1308-1310). Работы Дуччо ди Буонинсенья, Симоне Мартини.

Ранний Ренессанс. Архитектура. Филиппе Брунеллески – церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421-1428), купол флорентийского собора Санта Мария дель Фиоре (1436). Скульптура. Донателло (1386-1466) – “Давид”, фигура Иоанна Евангелиста, статуя Святого Марка и статуя

Святого Георгия для ниш церкви Ор Сан Микеле во Флоренции. Живопись. Мазаччо – фреска “Троица” в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции (1426-1427); С. Боттичелли – портрет Джулиано Медичи (ок. 1478 г.), “Весна” (1477-1478), “Рождение Венеры” (1484-1486); Дж. Беллини – “Моление о чаше” (1459), “Священная аллегория” (“Озерная мадонна”, 1488).

Высокий Ренессанс. Архитектура. Рафаэль – вилла Мадама близ Рима и палаццо Пандольфини во Флоренции; Микеланджело – церковь Сан-Лоренцо во Флоренции, перестройка римского Капитолия, собор Святого Петра в Риме. Работы Л. Да Винчи. Живопись. Л. Да Винчи – “Мадонна в гроте” (1483-1494), “Мадонна Литта” (1490-1491), “Джоконда” (1503-1506), фреска “Тайная вечеря” в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие (1495-1496); Рафаэль – “Мадонна Конестабиле” (1502-1503), “Сикстинская Мадонна” (1513-1514), “Дама с вуалью” (ок. 1514 г.); Тициан – “Любовь небесная и земная” (1514), “Вознесение Богоматери” (Ассунта, 1516), “Введение во храм” (1534-1538), “Лежащая Венера” (1538), “Даная” (1545), “Венера перед зеркалом” (1553-1554), “Кающаяся Мария Магдалина” (ок. 1565 г.); Микеланджело – росписи Сикстинской капеллы в Ватикане (1509-1512), фреска “Страшный суд” (1535-1541), тондо “Святое семейство” (1503-1505). Скульптура. Микеланджело – “Давид” (1501), “Скованный раб” и “Умиравший раб” (1513), “Моисей” (1515-1516), надгробие Джулиано и Лоренцо Медичи (1524-1534), “Мадонна с младенцем” (1524-1534).

Поздний Ренессанс. Архитектура. А. Палладио – вилла “Ротонда” (ок. 1567-1570 гг.). Живопись. П. Веронезе – “Триумф Венеры” (1580-1585), “Распятие” (1580), “Оплакивание Христа” (между 1576-1582 гг.); Тинторетто – “Чудо святого Марка” (1548), “Тайная вечеря” (1566), “Автопортрет” (1588); Эль Греко – “Погребение графа Оргаса” (1586-1588), “Вид Толедо” (ок. 1600 г.), “Крещение Христа” (1600); Ян ван Эйк – “Мадонна канцлера Ролена” (ок. 1434 г.), “Святая Варвара” (1437); Гуго Ван дёр Гус – “Алтарь Портинари” (ок. 1476-1477 гг.); И. Босх – триптих “Сад наслаждений” (ок. 1503-1504 гг.), триптих “Искушение святого Антония” (ок. 1500 г.), “Корабль дураков” (1490-1500); П. Брейгель – “Падение ангела” (1562), “Триумф смерти” (1562); А. Дюрер – серия гравюр на дереве “Апокалипсис” (1498), “Адам и Ева” (1504), “Четыре апостола” (1526); Л. Кранах Старший – “Алтарь св. Екатерины” (1506), “Мария с младенцем” (ок. 1525-1530 гг.), “Юдифь с головой Олоферна” (ок. 1530 г.); Г. Гольбейн Младший – “Мертвый Христос” (1521).

Литература. Творчество Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, Ф. Рабле, У. Шекспира, Л. де Вега.

Музыка. Месса эпохи Возрождения. Дж. Палестрина. *Cyrie eleison, Agnus Dei* из “Мессы Папы Марчелло”. Д. Данстейбл. Мотет “*Veni Sanctus Spiritus*”. Светская музыка эпохи Возрождения. Ж. Дебре. “Тысяча сожалений”, “Облегчите мне”. О. Лассо. “*Voñjor, mon soeur*”. К. Жанекен. “Пение птиц”. Ч. де Роре. Мадригал “Едва расставшись”.

Тема 5. Эпоха барокко. Архитектура. Дж. Бернини – колоннада площади Святого Петра в Риме (1657); Ф. Борромини – церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме (1665-1667). Лувр (начат в 1456 г.), дворец Тюильри (1560); Л. Лево, Ж. Ардуэн-Мансар – Версальский дворец. Скульптура. Дж. Бернини – “Давид” (1623), “Экстаз святой Терезы” (1645-1652), фонтан Четырех рек на площади Навона в Риме (1648-1651); Ф. Жирардон – парковая скульптура Версаля. Живопись. Фландрия и Голландия. П. Рубенс – “Воздвижение креста” (1609-1610), “Похищение дочерей Левкиппа” (1617), “Сад любви” (ок. 1638); Ф. Хальс – “Цыганка” (1620), “Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия” (1627); Антонис Ван Дейк – “Портрет Карла I на охоте” (1632-1642), “Автопортрет” (1620); Рембрандт Ван Рейн – “Автопортрет с Саскией” (1636), “Пир Валтасара” (1635-1636), “Даная” (1636, 1646-1647 гг.), “Ночной дозор” (1642), “Возвращение блудного сына” (1669). Испания. Ф. де Сурбаран – “Святой Серапион” (1628); Д. Веласкес – “Портрет графа-герцога Оливареса” (1625), “Венера с зеркалом” (1650), “Менины” (1656). Италия. А. Караччи – “Оплакивание Христа” (1599), “Жены-мироносицы” у гроба Христа” (ок. 1605 г.); Караваджо – “Лютнист” (1594), “Вакх” (1596-1597), “Положение во гроб” (1601-1603), “Призвание апостола Матфея” (1598-1599). Работы П. да Картона, Г. Рени. Франция. Н. Пуссен – “Иоанн Богослов на острове Пастмос” (1644), “Пейзаж с человеком, укушенным змеей” (1648), цикл “Времена года” (1660-1664); К.

Лоррен – “Вид порта со сценой “Одиссеи” Гомера (Возвращение Хрисеиды ее отцу)” (1648), “Пейзаж с пастухом” (1636). Работы Ш. Лебрена.

Литература. Творчество Н. Буало, П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.Б. Мольера. Басни Ж. Лафонтена. Музыкальная культура эпохи барокко. Оперная и вокальная музыка. Я. Пери. Сцена оплакивания из оперы “Эвридика”. К. Монтеверди. “Орфей”. Г. Пёрселл. “Дидона и Эней”. Ж.Б. Люли. Пролог из оперы “Изида”. А. Скарлатти. Ария “Солнце Ганга”. Ария “О, перестань меня терзать”. Инструментальная музыка барокко. Органная музыка. А. Габриели. Ричеркар-фантазия. И. Пахельбель. Хоральная прелюдия. Канон. Д. Фрескобальди. Канцона. Клавирная музыка. Дж. Булли: фантазия “Шуты”. У. Бёрд. “Возница насвистывает”, “Волюнка”, “Флейта и барабан”. Ф. Куперен. “Жнецы”, “Маленькие ветряные мельницы”, “Любимая”, “Тростники”, “Сборщицы винограда”. Л. Дакен. “Кукушка”. Ж.Ф. Рамо. “Призыв птиц”, “Тамбурин”, “Крестьянка”. Струнная, ансамблевая и концертная музыка барокко. А. Корелли. Concerto grosso № 6; La Folia. Витали. Чакона. Альбини. Адажио g-moll. А. Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром a-moll; “Времена года”.

Тема 6. Архитектура. Ж.-А. Габриель – Площадь Людовика XV в Париже (ныне – Площадь Согласия, 1753-1755), Малый Трианон (1762-1764). Р. Адам – новый стиль в уранстве интерьеров. Скульптура. Ж.Б. Пигаль – “Меркурий” (1744); Э.-М. Фальконе – “Милон кротонский” (1755), “Флора” (1756), “Грозящий Амур” (1757), “Медный всадник” (1765); Ж.А. Гудон – “Дидро”, “Руссо”, “Вольтер”, “Франклин”. Живопись. Ж.-А. Ватто – “Квартет” (ок. 1712), “Праздник любви” (1717), “Общество в парке” (1718); Ф. Буше – “Пейзаж с водяной мельницей” (1743), “Туалет Венеры” (1751), “Тет-а-тет” (1764); Ж.О. Фрагонар – “Поцелуй украдкой” (1780-е гг.); Ж.Л. Давид – “Клятва Горациев” (1784), “Смерть Марата” (1793); В. Хогарт – “Он пирует” (1730), “Утро в доме молодых” (гравюра из серии “Модный брак”, 1743-45 гг.), “Девушка с креветками” (1760-е гг.); Т. Гейнсборо – “Портрет Джонатана Баттола” (ок. 1770 г.), “Портрет герцогини де Бофор” (конец 1770-х гг.), “Портрет Сарры Сиддонс” (1783-1785), “Леди Каролина Ховард” (1778), “Утренняя прогулка” (1785); Дж. Б. Тьеполо – фресковый цикл во дворце архиепископа в Удине (начат в 1726 г.), “Триумф Амфитриды” (ок. 1740 г.), “Пир Клеопатры” (1744), росписи королевского дворца в Мадриде (1762-1766).

Литература. Творчество Вольтера, В. Гете, Ф. Шиллера, Д. Дефо, Дж. Свифта, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо.

Музыка. Г.Ф. Гендель. Оратория “Самсон”; “Музыка фейерверка”; “Музыка на воде”; сюита № 7 g-moll. И.С. Бах. Органная музыка: токката и фуга d-moll, пассакалия c-moll. Клавирная музыка: “Хорошо темперированный клавир”. Вокально-инструментальное творчество: Месса h-moll, “Страсти по Матфею. Й. Гайдн. Симфонии № 45 fis-moll, № 101 D-dur, № 103 Es-dur, № 104 D-dur. В.А. Моцарт. Оперы: “Свадьба Фигаро”, “Волшебная флейта”, “Дон Жуан”. Симфонии № 40 g-moll, № 41 C-dur. “Маленькая ночная серенада”. “Реквием”. Л. ван Бетховен. Симфонии № 5 c-moll, № 9 d-moll – D-dur. Увертюры: “Кориолан”, “Эгмонт”. Сонаты для фортепиано: № 8 c-moll, № 14 cis-moll, № 23 f-moll.

Тема 7. Романтизм. Живопись. Ф. Гойя – “Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года” (1814-1815); Т. Жерико – “Плот Медузы” (1818-1819), “Скачки в Эпсоме” (1821); Э. Делакруа – “Ладья Данте” (1822), “Резня на Хиосе” (1822-1824), “Смерть Сарданапала” (1827), “Свобода, ведущая на баррикаду” (1831); Д.Г. Фюзели – “Ночной кошмар” (1790); Д.М. Тернер – “Невольничий характер” (1840); К.Д. Фридрих – “Двое, созерцающие луну” (1819-1820), “Утро в горах” (1830); Ж.-О.-Д. Энгр – “Юпитер и Фетида” (1811), “Одалиска” (1814), “Источник” (1856); К. Коро – “Утро в Венеции” (ок. 1834 г.), “Порыв ветра” (ок. 1865-1870 гг.); Т. Руссо – “Вечер в Кюре” (1850-1855); Ш. Добиньи – “Запруда в долине Оптево” (1855). Работы Ж. Депре, Литература. Творчество Э.Т.А. Гофмана, Дж. Байрона, В. Скотта, В. Гюго, Ж. Санд. Реализм. Живопись. О. Домье – “Любитель эстампов” (между 1857-1960 гг.), “Прачка” (ок. 1868-1870 гг.), “Дон Кихот” (1868); Ж.Ф. Милле – “Собирательницы колосьев” (1857), “Анжелюс” (1859-1860); Г. Курбе – “Похороны в Орнане” (1849). Литература. Творчество

Стендаля, О. Бальзака, Г. Флобера, Ч. Диккенса, Э. Золя, Т. Драйзера. “Социальные” пьесы Г. Ибсена, А. Стриндберга.

Музыка. Ф. Шуберт. Симфония h-moll “Неоконченная”. Вокальные циклы: “Прекрасная мельничиха”, “Лебединая песнь”. К.М. Вебер. Опера “Вольный стрелок”. Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром e-moll. Музыка к комедии У. Шекспира “Сон в летнюю ночь”. Р. Шуман. “Карнавал”. Вокальный цикл “Любовь поэта”. Г. Берлиоз. “Фантастическая симфония”. Дж. Россини. “Севильский цирюльник”. Н. Паганини. Концерт для скрипки с оркестром h-moll. Ф. Шопен. Мазурки. Этюды. Вальсы. Прелюдии. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 e-moll. Ф. Лист. Венгерские рапсодии №№ 6, 14, 15. “Фонтаны виллы д’ Эсте”. И. Брамс. Симфония № 4 e-moll. И. Штраус. Оперетта “Летучая мышь”. Вальсы: “Голубой Дунай”, “Сказки Венского леса”. Р. Вагнер. Опера “Лоэнгрин”. К. Сен-Санс. “Карнавал животных”. Ш. Гуно. Опера “Фауст”. Ж. Бизе. Оперы: “Арлезианка”, “Кармен”. Дж. Верди. Оперы: “Риголетто”, “Травиата”, “Аида”, “Отелло”. Р. Леонкавалло. Опера “Паяцы”. Дж. Пуччини. Оперы: “Богема”, “Тоска”, “Чио-Чио-сан”. Б. Сметана. Симфонический цикл “Моя Родина”. А. Дворжак. Симфония “Из Нового света” e-moll. Э. Григ. “Пер Гюнт”.

Тема 8. Импрессионизм. Живопись. Э. Мане – “Завтрак на траве” (1863), “Олимпия” (1863), “Флейтист” (1866); К. Моне – “Бульвар Капуцинок в Париже (1873); О. Ренуар – “Портрет актрисы Жанны самарии” (1877); Э. Дега – “Абсент” (1876), “Голубые танцовщицы” (1879); К. Писсарро – “Бульвар Монмартр в Париже (1897); А. Сислей – “Мороз в Лувесьенне (1873). Скульптура. О. Роден – “Бронзовый век” (1875-1876), “Мыслитель” (1879-1900), “Врата ада” (1880-1917).

Постимпрессионизм. Живопись. П. Сезанн – “Автопортрет” (1880), “Персики и груши” (1888-1890), “Большие купальщицы” (1898-1905); П. Гоген – “А ты ревнуешь?” (1892), “Женщины на берегу моря” (1899); В. ван Гог – “Человек с хвостом” (1885), “Подсолнечники” (1888), “Красные виноградники в Арле” (1888).

Музыка. К. Дебюсси. 24 прелюдии. М. Равель. Симфоническое творчество: “Испанская рапсодия”, “Болеро”.

Темы 9-10. Символизм. Архитектура. Работы А. Гауди. Живопись. Группа “Наби”. Работы А. Бёклина. Творчество Д.Г. Россети, У. Морриса. Литература. Творчество П. Верлена, Лотреамона, С. Малларме, С. Георге, А. Рембо, Ш. Бодлера, Р.М. Рильке, А. Стриндберга. Модерн. Архитектура. Творчество А. Гауди, Ч.Р. Макинтоша, А. ван де Вельде. Живопись. Творчество О. Бердсли, М. Клингера, О. Редона, А. Тулуз-Лотрека, П. Боннара.

Тема 11. Архитектура. Работы Ф.Л. Райта. Ле Корбюзье – “Лучезарный дом” в Марселе (1947-1952). Скульптура. А. Майоль – “Средиземное море” (ок. 1901 г.), памятник П. Сезанну (1912-1925); Э.А. Бурдель – “Стреляющий Геракл” (1909), “Победа” (1918); К. Бранкузи – “Птица в пространстве (1928). Работы Г. Мура и Б. Хэпуорт. Живопись. А. Матисс – “Подсолнечники в вазе” (1898), “Игра в шары (1909), “Танец” (1910), “Музыка” (1910); В. Кандинский – “Композиция № 6” (1913); П. Пикассо – “Девочка на шаре” (1905), “Авиньонские девицы” (1907), “Герника” (1937). Работы Э. Нольде, Г. Гросса, М. Бермана. Литература. Творчество Ф. Кафки, Ф. Верфеля, Г. Тракля. Неоклассицистские тенденции в творчестве Г. Гессе. Сюрреализм в творчестве А. Бретона, П. Элюара. Творчество Т. и Г. Маннов, К. Чапека, У. Фолкнера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, М. Пруста, Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка, Б. Брехта.

Музыка. Р. Штраус. Симфоническая поэма “Дон Жуан”. Опера “Саломея”. Г. Малер. Симфония № 1. А. Шёнберг. “Лунный Пьеро”. К. Орф. “Кармина Бурана”. И. Кальман. “Фиалка Монмартра”. О. Респиги. Симфоническая поэма “Фонтаны Рима”. Дж. Гершвин. “Рапсодия в стиле блюз”. Опера “Порги и Бесс”. Ф. Пуленк. “Человеческий голос”. А. Онеггер. “Pacific – 231”. Б. Бриттен. “Военный реквием”.

Тема 12. Архитектура. Творчество Ч. Дженкса, Ч. Мура, Р. Вентури. Живопись. Творчество Дж. Полока, В. де Кунига, Р. Раушенберга, Дж. Джонса, Э. Уорхолла, И. Кляйна, А. Фернандеса. Литература. Творчество А. Роб-Грийе, Н. Саррот, поэзия Х.Л. Борхеса, У. Эко. Музыка. О. Мессиан. П. Булез. Ч. Айвз. Ф. Гласс. Opening. Л. Бернстайн. “Вестсайдская история”. Э.Л. Уэббер. “Иисус Христос – суперзвезда”, “Призрак оперы”. Современное кино. М. Форман. «Амадей». Франсуа Озон. «Бассейн». К. Тарантино. «Криминальное чтиво».

Раздел 2 «История русского искусства».

Темы 1-6. Прикладное искусство скифов. Архитектура. Церковь Богородицы (Десятинная) в Киеве (989-996), Собор Святой Софии в Киеве (1037). Успенский собор во Владимире (1158-1160), церковь Покрова Богородицы на Нерли (1165), Дмитриевский собор во Владимире (1194-1197), Княжеский замок в Боголюбове (1158-1165). Собор Святой Софии в Великом Новгороде (1045-1050), Никольский собор на Ярославском дворе (1113), Княжеский Георгиевский собор (1119-1130) Юрьева монастыря. Троицкий собор в Пскове (1367). Успенский собор в Москве (1326-1327), церковь Спаса на Бору (1330), Московский Кремль, Троицкий собор (1422-1423) Троице-Сергиевой лавры, Успенский собор (1559-1585) Троице-Сергиевой лавры, собор Рождественского монастыря (1501-1505), церковь Вознесения в царском селе коломенском (1532). Живопись. Мозаики собора Святой Софии в Киеве. Икона “Богоматерь Владимирская”. Новгородская иконопись. Творчество Ф. Грека, А. Рублева, Д. Черного, Дионисия. Музыка. Стихиры Ивана Грозного. Федор Крестьянин. Песнопения. Царь Федор. “Достоинство”.

Темы 7-10. Архитектура. Ростовский кремль (1670-1691), церковь Воскресения (1670) и церковь Иоанна Богослова (1683) в Ростове Великом: их фрески. Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле (XVII), церковь Рождества Христова (1644), храм Иоанна Златоуста в Коровниках (1654). Ипатьевский и Богоявленский монастыри (начаты в XVI в.) в Костроме. Троицкая церковь (1650). Иконописная школа Ипатьевского монастыря в Костроме. Скульптурная пластика русских церквей. Музыка. Распев 17 века “Буря море раздымает”. Кант “На взятие Дербента”. Н. Дилецкий. “Воскресенский канон”.

Тема 11. Архитектура. Москва: здание Арсенала (начато в 1702 г.), Лефортовский (Петровский) дворец (1697-1699), церковь архангела Гавриила (Меньшикова башня, 1701-1707); Д.В. Ухтомский – колокольня Троице-Сергиевой лавры (Сергиев Посад, 1741-1770); Красные ворота (1753-1757). Петербург: Д. Трезини – Петропавловский собор (1712-1733), Петровские ворота (1717-1718) Петропавловской крепости; М.Г. Земцов – Аничков дворец на Фонтанке (начат в 1741 г.); Кунсткамера (1718-1734); Летний дворец (дом Петра I на берегах Невы и Фонтанки, 1710-1714); Ф.-Б. Растрелли – Большой дворец в Петергофе (1745-1755), Зимний дворец (1754-1762). Живопись. Творчество И.И. Никитина, А. Матвеева, И.Я. Вишнякова. Иконостас Петропавловского собора работы И.П. Зарудного. Гравюра. Работы А. Ф. Зубова. Скульптура. Ф.-Б. Растрелли – бронзовый бюст Петра I (1723), монумент Петру I (1720-1724). Музыка. Д.С. Бортнянский. Партесные концерты № 24. Херувимская № 7. Е.И. Фомин. Увертюра и хор из оперы “Ямщики на подставе”. М.С. Березовский. Концерт “Не отвержи мене во время старости”. И.Е. Хандошкин. Вариации на тему русской песни “То теряю, что люблю”.

Темы 12-14. Живопись. А.П. Лосенко – “Владимир и Рогнеда” (1770), “Прощание Гектора с Андромархой (1773); И.И. Фирсов – “Юный живописец” (II пол. 1760-х гг.); М. Шибанов – “Крестьянский обед” (1774), “Празднество свадебного договора” (1777); С.Ф. Щедрин – “Вид на гатчинский дворец с Длинного острова” (1796); Ф.Я. Алексеев – “Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости” (1794), “Красная площадь” (1801); А.П. Антропов – “Портрет А.М. Измайловой” (1759), “Портрет Петра III” (1762); И.П. Аргунов – “Портрет

генерал-адмирала князя М.М. Голицына” (1750-е гг.; Ф.С. Рокотов – “Портрет А.И. Воронцова (ок. 1765 г.), “Портрет Н.Е. Струйской” (1772); Д.Г. Левицкий – “Портрет Д. Дидро” (1773/74), “Портрет Екатерины II – законодательницы” (1783). В.Л. Боровиковский – портреты Е.А. Нарышкиной (1799), сестер А.Г. и В.Г. Гагариных (1802). Архитектура. Петербург: А.Ф. Кокоринов – Академия художеств (1764-1771); А. Ринальди – Китайский дворец (1762-1768), Гатчинский дворец (1766-1781); И.Е. Старов – Троицкий собор Александро-Невской лавры (1778-1790), Таврический дворец (1783-1789); Дж. Кваренги – Эрмитажный театр (1783-1787), Смольный институт (1806-1808); Н.А. Львов – Главный почтамт (1782-1789); Ч. Камерон – Дворец в Павловске (1782-1786). Москва: В.И. Баженов – проект Кремлевского дворца (1767-1773), дом П.Е. Пашкова (1784-1786); М.Ф. Казаков – Сенат (1776-1787), Московский университет (1786-1793). Скульптура. Э.-М. Фальконе – “Памятник Петру I” на Сенатской площади в Петербурге; Ф.И. Шубин – “Бюст Павла I” (мрамор – 1800, бронза – 1798), статуя “Екатерина II – законодательницы” (мрамор – 1789-1790); М.И. Козловский – “Поликрат” (гипс, бронза – 1790), “Самсон, разрывающий пасть льва” (бронза – 1801-1802); И.П. Мартос – Памятник Минину и Пожарскому в Москве (начат в 1804 г.).

Темы 15-16.

Архитектура. А.Н. Воронихин – Казанский собор (1801-1811); А.Д. Захаров – Адмиралтейство (1806-1823); К.И. Росси – ансамбль Дворцовой площади (1819-1829), ансамбль Михайловского дворца (1819-1825), ансамбль Александринского театра (1828-1839), здания Сената и Синода в Петербурге (1829-1834). Живопись. О.А. Кипренский – портреты Е.П. Ростопчиной (1809), В.А. Жуковского (1816), А.С. Пушкина (1827); В.А. Тропинин – “Портрет А.С. Пушкина” (1827), “Кружевница” (1823), “Жатва” (1810-е гг.); К.П. Брюллов – “Всадница” (1832), “Последний день Помпеи” (1830-1833), “Итальянский полдень” (1827), “Бахчисарайский фонтан” (1838-1849); С.Ф. Щедрин – “На веранде” (1829), “Веранда, обвитая виноградом” (1828); М.Н. Воробьев – “Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста” (1818), “Осенняя ночь в Петербурге” (1835); М.И. Лебедев – “Вид в окрестностях Ладожского озера” (“Лесной пейзаж с рекою”, 1833); А.Г. Венецианов – портрет М.А. Фонвизина (1812), “На пашне. Весна” (I пол. 1820-х гг.), “На жатве. Лето” (сер. 1820-х гг.); П.А. Федотов – “Свежий кавалер” (1846), “Сватовство майора” (1848), “Анкор, еще анкор!” (1851-1852); А.А. Иванов – “Аполлон, Гиацинт и Кипарис” (1831-1834), “Явление Христа народу (Явление Мессии)” (1837-1857). Музыка. А.Н. Верстовский. Ария Неизвестного и три песни Торопа из оперы “Аскольдова Могила”. А.Е. Варламов. Романсы: “Горные вершины”, “Зачем сидишь до полуночи”, “Мне жаль тебя”, “Красный сарафан”, “О, не целуй меня”, “На заре ты ее не буди”, “Мери”. А.А. Алябьев. Романсы: “Нищая”, “Певец”, “Что поешь, краса-девица”, “Голова ль моя”, “Кольцо души-девицы”, “Я вижу образ твой”, “Я пережил свои желанья”. А.Л. Гурилев. Романсы: “Разлука”, “Грусть девушки”, “Колокольчик”, “Улетела пташечка”, “Матушка-голубушка”, “Песня ямщика”. М.И. Глинка. Оперы: “Иван Сусанин”, “Руслан и Людмила”. Симфонические произведения: “Камаринская”, “Вальс-фантазия”, “Арагонская хота”. Романсы: “Не пой, красавица”, “Венецианская ночь”, “Победитель”, “Рыцарский романс”, “Сомнение”, “Я помню чудное мгновенье”, “Ночной зефир”, “Уснули голубые”, “Песнь Маргариты”. “Херувимская песнь”. А.С. Даргомыжский. Опера “Русалка”. Романсы: “Старый капрал”, “Червяк”, “Титулярный советник”.

Тема 17. Архитектура. Работы В.А. Гартмана и И.П. Ропета. Живопись. В.Г. Перов – “Чаепитие в Мытищах” (1862), “Тройка” (1866), “Последний кабац у заставы” (1868), портреты А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872); И.Н. Крамской – “Христос в пустыне” (1872), “Автопортрет” (1867), “Портрет И.И. Шишкина (1873); Н.Н. Ге – “Тайная вечеря” (1863), “Голгофа” (1892), портреты А.И. Герцена (1867), Л.Н. Толстого (1884); И.Е. Репин – “Бурлаки на Волге” (1870-1873), “Не ждали” (1884), “Запорожцы” (1878-1891), портреты М.П. Мусоргского, Хирурга Н.И. Пирогова (оба 1881); В.В. Верещагин – “Апофеоз войны” (1871);

В.И. Суриков – “Утро стрелецкой казни” (1881), “Меншиков в Березове” (1883), “Боярыня Морозова” (1887); В.М. Васнецов – “Богатыри” (1898); А.К. Саврасов – “Грачи прилетели” (1871); Ф.А. Васильев – “Перед дождем” (1870), “Мокрый луг” (1873), И.И. Шишкин – “Рожь” (1878), “Сосны, освещенные солнцем” (1886); А.И. Куинджи – “Березовая роща” (1879), “Ночь над Днепром” (1880); В.Д. Поленов – “Московский дворик” (1878); И.И. Левитан – “Березовая роща” (1889), “У омута” (1892), “Владимирка” (1892), “Золотая осень” (1895). Скульптура. М.А. Чижов – “Крестьянин в беде” (1872); М.М. Антокольский – статуя “Иван Грозный (гипс, 1870), “Смерть Сократа” (мрамор, 1876), “Спиноза” (мрамор, 1882).

Музыка. А.Г. Рубинштейн. Опера “Демон”. М.А. Балакирев. Увертюра на три русские песни. Восточная фантазия “Исламей”. Романсы: “Песня золотой рыбки”, “Грузинская песня”, “Песня Селима”, “Песня разбойника”, “Слышу ли голос твой”, “Введи меня, о ночь, тайком”, “Сосна”, “Ты пленительной неги полна”. А.П. Бородин. Опера “Князь Игорь”. Симфония № 2, h-moll. Романсы: “У людей-то в дому”, “Спящая княжна”, “Спесь”, “Песня темного леса”, “Морская царевна”, “Море”, “Из слез моих”, “Фальшивая нота”, “Для берегов отчизны дальней”. М.П. Мусоргский. Оперы: “Борис Годунов”, “Хованщина. Симфоническая фантазия “Ночь на Лысой горе”. Фортепианный цикл “Картинки с выставки”. Вокальный цикл “Песни и пляски смерти”. Н.А. Римский-Корсаков. Оперы: “Снегурочка”, “Царская невеста”, “Садко”. Симфоническая сюита “Шехеразада”. Романсы: “На холмах Грузии”, “Пленившись розой, соловей”, “Октава”, “Дробится и плещет, и брызжет волна”, “Не ветер, вея с высоты”, “Редеет облаков летучая гряда”. П.И. Чайковский. Оперы: “Евгений Онегин”; “Пиковая дама”; Балеты: “Щелкунчик”, “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”. Романсы: “Забыть так скоро”, “Благословляю вас, леса”, “Средь шумного бала”, “День ли царит”, “Снова, как прежде, один”, “Мы сидели с тобой”, “Ночь” (на сл. Полонского и Ратгауза). Симфонии №№ 1, 6. Увертюры-фантазии: “Ромео и Джульетта”, “Франческа да Римини”. А.К. Глазунов. Балет “Раймонда”. А.К. Лядов. Симфонические произведения: “Кикимора”, “Баба-Яга”, “Волшебное озеро”, “Восемь русских народных песен”. С.И. Танеев. Симфония c-moll. Романсы: “В дымке-невидимке”, “Бьется сердце беспокойное”, “Когда, кружась, осенние листья”, “Сталактиты”, “Менуэт”.

Тема 18. Архитектура. Ф.О. Шехтель – особняк Рябушинского (1900-1902), здание Северного (Ярославского) вокзала (1903-1904). Петербургские работы Ф.И. Лидваля и А.И. Гогена. Живопись. А.П. Рябушкин – “Московская улица XVII в.” (1896), “Чаепитие” (1903); С.В. Иванов – “Приезд иностранцев в Москву XVII столетия” (1901), “Царь” (1902); К.А. Коровин – “За чайным столом” (1888), “Зимой” (1894); М.В. Нестеров – “Святая Русь” (1901-1905), “Душа народа” (“На Руси”, 1907-1916); М.А. Врубель – “Демон (сидящий)” (1890), “Демон поверженный” (1891), “Царевна-лебедь” (1900); А. Ахматова. «Реквием». Н. Гумилев. «Жираф». Б. Пастернак. «Доктор Живаго». В.А. Серов – “Девочка с персиками” (1887), “Петр I” (1907); В.Э. Борисов-Мусатов – “Водоем” (1902); К.С. Петров-Водкин – “Сон” (1910), “Купание красного коня” (1912). П.В. Кузнецов. «В степи». “Мир искусства”: работы А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, К.А. Сомова, Н.К. Рериха, И.Я. Билибина, Б.М. Кустодиева. “Голубая роза”; работы Н.П. Крымова, С.Ю. Судейкина, Н.Н. Сапунова, П.С. Уткина. “Бубновый валет”; работы П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, М.Ф. Ларионова. Творчество В.Е. Татлина, К.С. Малевича, В.В. Кандинского. Пейзаж в творчестве С.Ю. Жуковского, К.Ф. Юона, С.А. Виноградова. Скульптура. П. Трубецкой – “портреты И.И. Левитана, Л.Н. Толстого, Ф.И. Шаляпина; А.С. Голубкина – “Железный” (1897), “Идущий” (1903); С.Т. Коненков – “Заснувший мальчик” (1910), “Юноша” (1911).

Музыка. Н.К. Метнер. Романсы на стихи А.С. Пушкина: “Зимний вечер”, “Цветок”, “Я пережил свои желанья”, “Роза”, “Мечтателю”. А.Н. Скрябин. Симфонические произведения: “Поэма экстаза”, “Божественная поэма”. Фортепианные прелюдии ор. 11, 22. С.В. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини. Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Романсы: “Проходит все”, “Сон”, “Мелодия”, “Дитя, как цветы ты прекрасна”, “В молчаньи ночи тайной”, “Здесь хорошо”, “Крысолов”, Вокализ. Фортепианные произведения: “Музыкальные моменты”, “Этюды-картины”, прелюдии. И.Ф. Стравинский. Балеты: “Петрушка”, “Весна священная”,

“Поцелуй феи”. К. Мельников. Клуб им. Русакова в Москве. С. Герасимов. «Клятва партизан». Б. Иофан, В. Мухина. Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже. Ю. Пименов. «Новая Москва» А. Лактионов. «Письмо с фронта». Ф. Решетников. «Опять двойка». А. Родченко. Обложка журнала «ЛЕФ». С.С. Прокофьев. Симфонии №№ 1, 7. Кантата “Александр Невский”. Балеты: “Золушка”, “Ромео и Джульетта”. С. Эйзенштейн. «Броненосец Потемкин», «Иван Грозный», «Александр Невский». Д.Д. Шостакович. Симфонии №№ 1, 7. Опера “Катерина Измайлова”. В. Кандинский. «Цветные иероглифы» Г.В. Свиридов. “Пушкинский венок”, “Патетическая оратория”, “Поэма памяти С. Есенина”, “Отчавившая Русь”. М. Калатозов. «Летят журавли». Г. Чухрай. «Баллада о солдате». Г. Данелия. «Я шагаю по Москве». М. Хуциев. «Июльский дождь». Р.К. Щедрин. Балеты: “Конек-Горбунок”, “Анна Каренина”, “Кармен-сюита”. А.Г. Шнитке. Хоровой концерт на слова Г. Нарекаци. Симфонии №№ 1, 3. Сюита в старинном стиле. И. Эренбург. «Оттепель». А. Солженицин. «Один день Ивана Денисовича». В. Шукшин. Рассказы. Ю. Бондарев. «Горячий снег». В. Распутин. «Прощание с Матерой». Ю. Чулюкин. «Неподдающиеся». Л. Гайдай. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Э. Рязанов. «Карнавальная ночь». Н. Михалков. «Раба любви». А. Михалков-Кончаловский. «Роман о влюбленных». А. Тарковский. «Зеркало», «Солярис». А. Балабанов. «Брат», «Брат-2», «Груз 200».

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «История искусств» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

Лекция-беседа (Раздел 1: Темы – 2, 7. Раздел 2: Темы – 4, 7)

Лекция-дискуссия (Раздел 1: Темы – 3, 4. Раздел 2: Темы – 2, 5, 10)

Лекция с разбором конкретных ситуаций (Раздел 1: Темы – 6. Раздел 2: Темы – 5)

Мини-лекция (Раздел 1: Темы – 8, 10. Раздел 2: Темы – 1)

Разминка (Раздел 1: Темы – 1, 5.)

Групповая дискуссия (Раздел 1: Темы – 3, 8. Раздел 2: Темы – 8)

Коллоквиум (Раздел 1: Темы – 4, 11. Раздел 2: Темы – 4, 7)

Занятия с элементами «обратной связи» (Раздел 1: Темы – 2, 7. Раздел 2: Темы – 4, 7)

Просмотр и обсуждение видеофильмов (фильм-опера, записи балетных и оперных спектаклей, мюзиклов) (Раздел 1: Темы – 6, 9. Раздел 2: Темы – 5, 9, 10)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Текущий контроль (рейтинг-контроль) осуществляется в форме проверки конспектов, эссе, самостоятельно выполненных заданий, подготовки докладов и выступлений на семинарах, подготовки и защиты рефератов, проведения самостоятельных и контрольных работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине «История искусств» проходит дважды: в 6, 7 семестре – зачеты, в 5, 8 семестре – экзамены, и включает в себя выполнение всех запланированных заданий и работ (рейтинг-контроли) и устные ответы на вопросы