

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)
Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ
Директор института

[Handwritten signature]
«29» *[Handwritten date]* 2021г.
Ульянова Л.Н.
Художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

направление подготовки / специальность

44.03.01 «Педагогическое образование»

направленность (профиль) подготовки

«Музыкальное и театральное искусство»

г. Владимир
2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Целью освоения дисциплины «История искусств» является формирование представления 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

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции <i>(код, содержание индикатора)</i>	Результаты обучения по дисциплине	
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом философском контекстах	УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации. УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.	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	Тестовые вопросы Культурно-просветительский проект Эссе Анализ произведений искусства

	УК-5.3. Владеет навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.	XXI века; творчество зарубежных и отечественных художников, композиторов, писателей в культурно-эстетическом и историческом контексте. 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. Владеть: навыками критического осмысления художественных явлений и произведений искусства; профессиональным категориально-понятийным аппаратом в области истории искусств; методологией художественно-эстетического анализа различных произведений искусства.	
ПК-5. Способен к осмыслению развития художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства	ПК-5.1. Знает основы истории и теории художественной культуры, основные периоды развития музыкального образования в историческом аспекте. ПК-5.2. Умеет применять современные методики и	Знает основы истории и теории художественной культуры, основные периоды развития музыкального образования в историческом аспекте. Умеет применять	

историческом контексте	технологии, в том числе информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. ПК-5.3. Владеет способностью к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.	современные методики и технологии, в том числе информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. Владеет способностью к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.	

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами

3. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 360 часа.

Тематический план Форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²		
1	Раздел 1. История зарубежного искусства. Тема 1. Первобытное искусство. Тема 2. Искусство Древнего мира.	V	1-6	6	6			3	Рейтинг-контроль № 1
2	Тема 3. Искусство Средневековья. Тема 4. Искусство Возрождения.	V	7-12	6	6			3	Рейтинг-контроль № 2

3	Тема 5. Искусство Нового времени Тема 6. Искусство XVIII века.	V	13-18	6	6			3	Рейтинг-контроль № 3
Всего за V семестр:									
4	Тема 7. Искусство XIX века. Тема 8. Импрессионизм Тема 9. Символизм.	VI	1-6	4	4			36	Экзамен (36 ч.)
5	Тема 10. Модерн. Тема 11. Искусство XX века.	VI	7-12	4	4			16	Рейтинг-контроль № 2
6	Тема 12. Западноевропейское и американское искусство II половины XX – начала XXI вв.	VI	13-18	4	4			16	Рейтинг-контроль № 3
Всего за VI семестр:									
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.	VII	1-6	4	4			48	Зачет
8	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.	VII	7-12	4	4			16	Рейтинг-контроль № 2
9	Тема 11. Русское искусство XVIII века. Тема 12. Академия Художеств. Тема 13. Классицизм в русской архитектуре. Тема 14. Скульптура II половины XVIII века.	VII	13-18	4	4			16	Рейтинг-контроль № 3
Всего за VII семестр:									
10	Тема 15. Искусство XIX века. Тема 16. Живопись и графика I половины XIX века. Тема 17. Искусство II половины XIX века.	VII I	1-6	3	3			48	Зачет
11	Тема 18. Искусство конца XIX – начала XX веков. Тема 19. Русский художественный авангард и художественные направления в отечественном искусстве 20-40-х годов.	VII I	7-12	3	3			8	Рейтинг-контроль № 2
12	Тема 20. Отечественное искусство II половины XX – начала XXI вв.	VII I	13-18	4	4			9	Рейтинг-контроль № 3
Всего за VIII семестр:									
				10	10			25	Экзамен (27 ч.)

Наличие в дисциплине КП/КР								
Итого по дисциплине			52	52				157
								Зачет (VI-VII), Экзамен (V-VIII)

**Тематический план
Форма обучения – заочная**

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия ⁱⁱⁱ	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ^{iv}		
1	Раздел 1. История зарубежного искусства. Тема 1. Первобытное искусство.	V	20	1	1			21	Рейтинг-контроль № 1
2	Тема 2. Искусство Древнего мира.		21	1	1			21	Рейтинг-контроль № 2
3	Тема 3. Искусство Средневековья.		22	2	2			22	Рейтинг-контроль № 3
Всего за V семестр:				4	4			64	Зачет
4	Тема 4. Искусство Возрождения.	VI	20	1	1			1	Рейтинг-контроль № 1
5	Тема 5. Искусство Нового времени Тема 6. Искусство XVIII века.		21	1	1			0	Рейтинг-контроль № 2
6	Тема 7. Искусство XIX века.		22	2	2			0	Рейтинг-контроль № 3
Всего за VI семестр:				4	4			1	Экзамен (27 ч.)
7	Тема 8. Импрессионизм Тема 9. Символизм.	VII	20	2	2			8	Рейтинг-контроль № 1
8	Тема 10. Модерн. Тема 11. Искусство XX века.		21	2	2			8	Рейтинг-контроль № 2
9	Тема 12. Западноевропейское и американское искусство II половины XX – начала XXI вв.		22	2	2			8	Рейтинг-контроль № 3
Всего за VII семестр:				6	6			24	Зачет
10	Раздел 2. История русского искусства. Тема 1. Древнерусское искусство. Тема 2. Искусство Киевской Руси.	VII I	20	2	2			8	Рейтинг-контроль № 1

11	Тема 3. Искусство Владимиро-Суздальской земли. Тема 4. Искусство Древнего Новгорода. Тема 5. Искусство Древнего Пскова. Тема 6. Искусство Москвы.		21	2	2		8	Рейтинг-контроль № 2
12	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.		22	2	2		8	Рейтинг-контроль № 3
Всего за VIII семестр:				6	6		24	Зачет
13	Тема 11. Русское искусство XVIII века. Тема 12. Академия Художеств.	IX	20	2	2		11	Рейтинг-контроль № 1
14	Тема 13. Классицизм в русской архитектуре. Тема 14. Скульптура II половины XVIII века.		21	2	2		11	Рейтинг-контроль № 2
15	Тема 15. Искусство XIX века. Тема 16. Живопись и графика I половины XIX века. Тема 17. Искусство II половины XIX века.		22	2	2		11	Рейтинг-контроль № 3
Всего за IX семестр:				6	6		33	Экзамен (27 ч.)
16	Тема 18. Искусство конца XIX – начала XX веков.	X	20	2	2		0	Рейтинг-контроль № 1
17	Тема 18. Искусство конца XIX – начала XX веков.		21	1	1		0	Рейтинг-контроль № 2
18	Тема 20. Отечественное искусство II половины XX – начала XXI вв.		22	1	1		1	Рейтинг-контроль № 3
Всего за X семестр:				4	4		1	Экзамен (27 ч.)
Наличие в дисциплине КП/КР								
Итого по дисциплине				30	30		147	Зачет (V, VII, VIII), Экзамен (VI, IX, X)

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. Литье колоколов. 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 скульптуры – важнейшее качество русского искусства I трети XIX века. Стилевое 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 “Бубновы 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. Стилевое, 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 I «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 парицы 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 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 Пладиции в Равенне. Собор Святой Софии Премудрости в Константинополе (532-537). Живопись. Мозаики Равенны: церковь Сант Аполлинаре Нуово, Сан Витале, Сант Аполлинаре ин Классе. Мозаики собора Святой Софии в Константинополе (IX в.), икона святого Григория Чудотворца (XII в.), икона Владимирской Богоматери (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 Клони (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 органума. 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 “Умирающий 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. *Kyrie 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. “*Voüjor, mon соеи*”. К. Жанккен. “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 – “Лютник” (1594), “Вахх” (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 “Одиссея” 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. Фрескоальди. Канцона. Клавирная музыка. Дж. Булль: фантазия “Шуты”. У. Бёрд. “Возница насвистывает”, “Вольнка”, “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. Альбинони. 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 урбанстве интерьеров. Скульптура. Ж.Б. Пигаль – “Меркурий” (1744); Э.-М. Фальконе – “Милон кротонский” (1755), “Флора” (1756), “Грозный 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 fuga 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), “Анжелос” (1859-1860); Г. Курбе – “Похороны в Орнате” (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 Кунинга, 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. Мессиян. П. Булез. Ч. Айвз. Ф. Гласс. Opening. Л. Бернштейн. "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 есть".

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 Боголюбский 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 Андромахой" (1773); И.И. Фирсов – "Юный живописец" (II пол. 1760-х гг.); М. Шибанов – "Крестьянский обед" (1774), "Праздество 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 Александрийского 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 омуля” (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”, “Редает 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. Романы 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. Романы: “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”, “Отчалившая 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. Чулокин. «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. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

5 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

1. Первобытное искусство. Наскальная живопись
2. Первобытное искусство. Скульптура.
3. Первобытное искусство. Архитектура.
4. Искусство Древнего Египта. Общая характеристика.
5. Основные черты музыкального искусства Древнего Египта.
6. Искусство Древнего Китая: общая характеристика.

7. Искусство Древней Японии: общая характеристика.
8. Искусство Древней Индии: общая характеристика.
9. Искусство Древней Греции: общая характеристика.
10. Искусство Древнего Рима: общая характеристика.

Задания к рейтинг-контролю № 2

1. Искусство Византии: христианская эстетика.
2. Искусство Средних веков: романское искусство.
3. Искусство Средних веков: готика.
4. Искусство Возрождения: характеристика.
5. Раннее Возрождение.
6. Высокое Возрождение.
7. Литература Возрождения.

Задания к рейтинг-контролю № 3

1. Искусство Просвещения: общая характеристика.
2. Искусство XVIII века: общая характеристика.
3. Характеристика стилей: барокко, классицизм, рококо.

6 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

1. Общая характеристика искусства XIX века.
2. Романтизм и его эстетико-философская основа.
3. Романтизм в литературе.
4. Романтизм в музыке.
5. Натурализм: общая характеристика.
6. Реализм: общая характеристика.
7. Символизм как стиль в искусстве.
8. Декаданс и его эстетическая основа.
9. Импрессионизм: характеристика.
10. Постимпрессионизм: характеристика.

Задания к рейтинг-контролю № 2

1. Искусство начала XX века. Общая характеристика.
2. Стиль «модерн».
3. Абстракционизм, кубизм, футуризм.
4. Авангардизм.
5. Сюрреализм: А. Бретон, С. Дали.
6. «Театр жестокости».

Задания к рейтинг-контролю № 3

1. Постэкспрессионизм.
2. Общая характеристика искусства послевоенного периода.
3. Постмодернизм: парадигма современного мира.
4. Философия постмодернизма: Делез, Фуко, Барт, Бодрийяр.
5. Искусство на рубеже XX-XXI вв.
6. Энвайронмент, инсталляция, акция, перформанс.
7. «Массовая культура».

8. Искусство XXI века. Общая характеристика.

7 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

1. Древнерусское искусство: общая характеристика.
2. Скифская культура.
3. Скоморошество в Древней Руси.
4. Киевская культура: характеристика.
5. Особенности иконописи в Киевской Руси.
6. Архитектура Владимиро-Суздальской земли.
7. Иконопись Владимиро-Суздальской земли.
8. Архитектурные памятники Древнего Новгорода.
9. Новгородская иконопись.
10. Монументальная живопись Новгородской земли.
11. Архитектура Московского княжества.
12. Живопись Московского княжества.

Задания к рейтинг-контролю № 2

1. Живопись в искусстве XVI века.
2. Архитектура в искусстве XVI века.
3. Церковная служба как центр музыкального профессионализма XVI века.
4. Древнерусские города в XVII веке.
5. Древнерусская рукописная книга.
6. Кирилл и Мефодий: создание славянской азбуки.
7. Памятники русской рукописной книги.
8. Дерево в культуре древних славян.
9. Изразцовое искусство в Древней Руси.
10. Произведения мелкой пластики из металла и кости.
11. Литье колоколов.
12. Шитье Древней Руси.

Задания к рейтинг-контролю № 3

1. Общая характеристика отечественного искусства XVIII века.
2. Русский классицизм.
3. Классицизм в литературе, музыке, живописи.
4. Классицизм в архитектуре.

8 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

1. Романтизм в литературе.
2. Русская романтическая музыка.
3. Реализм: живопись, литература.

4. Русская архитектура второй половины XIX века.
5. Академическая живопись второй половины XIX века. Произведения Г.И. Семирадского, К.Е. Маковского, В.С. Смирнова.
6. Художественная ситуация в России рубежа веков.
7. Передвижники на рубеже веков (общая характеристика). Жанровая живопись Н.А. Касаткина, С.А. Коровина, С.В. Иванова, А.Е. Архипова.
8. Абрамцевский кружок – художественный центр зарождения нового искусства. В.М. Васнецов – предтеча русского модерна.
9. Архитектура в конце XIX - начале XX века. Архитектура модерна и неоклассицизма

Задания к рейтинг-контролю № 2

1. Отражение революции 1905 года в изобразительном искусстве.
2. Историческая живопись в начале XX века. С.В. Иванов, А.П. Рябушкин, В.М. Васнецов.
3. «Бубновый валет». Эстетическая программа и художественная практика. Основные тенденции творчества художников «Бубнового валаета». Роль натюрмортов в их живописи.
4. Русский авангард. Русские примитивисты. М.Ф. Ларионов. Н.С. Гончарова.
5. «Лучизм» - манифест беспредметного искусства. «Чистая живопись» В.В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича.
6. Художественная ситуация в России в 1920-е годы. Основные художественные группировки (общая характеристика).
7. Художественная ситуация в России в 1930-е годы.
8. Советская живопись периода Великой отечественной войны. Художественные выставки 1942-44 годов.

Задания к рейтинг-контролю № 3

1. Советская живопись конца 1940-50-х годов.
2. Традиции и новаторство в советском искусстве конца 1950-60-х годов.
3. Творческое своеобразие искусства «сурового стиля» 1960-70-х годов.
4. Музыка второй половины XX века.
5. Искусство после распада СССР.
6. На рубеже XX-XXI вв: искусство современности.
7. Отечественное «массовое искусство» XXI века.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет, зачет с оценкой). Приводятся контрольные вопросы.

5 семестр

Вопросы к экзамену

1. Синкретизм первобытного искусства.
2. Основные черты художественной культуры Древнего Египта.
3. Культура и искусство Древней Индии.
4. Культура и искусство Древнего Китая.

5. Культура и искусство Древней Греции.
6. Культура и искусство Древнего Рима.
7. Античный театр.
8. Античная литература.
9. Античное музыкально-поэтическое творчество.
10. Культура и искусство средних веков.
11. Литературное творчество в средние века.
12. Архитектура средних веков.
13. Живопись в эпоху средних веков.
14. Особенности музыкальной культуры средних веков.
15. Эпоха Возрождения в искусстве Италии.
16. Культура и искусство эпохи Возрождения.
17. Изобразительное искусство эпохи Возрождения.
18. Архитектура эпохи Возрождения.
19. Театральное искусство эпохи Возрождения.
20. Литература эпохи Возрождения.
21. Культура и искусство барокко.
22. Инструментальная музыка барокко.
23. Опера эпохи барокко.
24. Литература XVII века.
25. Живопись XVII века.
26. Театральное искусство XVII века.
27. Веризм как направление в литературе и оперном искусстве XVII в.
28. Хореографическое искусство XVII-XVIII веков.
29. Творчество И.С. Баха.
30. Культура и искусство Классицизма.
31. Творчество В.А. Моцарта.
32. Архитектура XVIII века.
33. Скульптура XVIII века.
34. Литература XVIII века.
35. Живопись XVIII века.
36. Театральное искусство XVIII века.

6 семестр

Вопросы к зачету

1. Искусство XIX века. Общая характеристика.
2. Реализм в искусстве.
3. Романтизм в искусстве.
4. Натурализм, реализм.
5. Символизм и декаданс. Общие черты и различия.
6. Импрессионизм в живописи и в музыке. Постимпрессионизм.
7. Искусство кино в конце XIX – начала XX веков.
8. Стиль “модерн” в искусстве XX века.
9. Характеристика стиля абстракционизм.
10. Футуризм и кубизм: характеристика.
11. Искусство сюрреализма: идеи, представители.
12. «Потерянное поколение»: представители.
13. Послевоенное искусство.
14. Искусство постмодернизма.
15. Энвайронмент, акция, инсталляция, перформанс.

16. Постэкспрессионизм в Америке.
17. Структурализм и постструктурализм: философия второй половины XX века.
18. Деконструктивизм: Ж. Делёз.
19. Искусство XXI века: «массовая культура».

7 семестр
Вопросы к зачету

1. Художественная культура Древней Руси.
2. Киевская Русь: обзор.
3. Собор Киевской Софии.
4. Русское искусство в период феодальной раздробленности.
5. Живопись Феофана Грека.
6. Живопись Андрея Рублева.
7. Московское зодчество и живопись XV – XVI вв.
8. «Ренессансные» тенденции в искусстве при Иване III.
9. Русское искусство XVI века.
10. Русское искусство XVII века.
11. Культура эпохи Петра Великого.
12. Русская архитектура XVIII века.
13. Русская живопись XVIII века.
14. Русская скульптура XVIII века.
15. Русская музыка XVIII века.

8 семестр
Вопросы к экзамену

1. Искусство первой половины XIX века.
2. Романтизм в музыке.
3. Романтизм в живописи.
4. Романтизм в литературе.
5. Реализм в искусстве.
6. Искусство рубежа XIX-XX вв.
7. Искусство «серебряного века».
8. Характеристика стилей: символизм, футуризм.
9. Характеристика стилей: имажинизм, акмеизм, кубизм.
10. Литература первой половины XX века.
11. Музыка первой половины XX века.
12. Архитектура первой половины XX века.
13. Советская живопись конца 1940-50-х годов.
14. Традиции и новаторство в советском искусстве конца 1950-60-х годов.
15. Творческое своеобразие искусства «сурового стиля» 1960-70-х годов.
16. Молодые художники 1980-х годов.
17. Художественная ситуация в России в конце XX века.
18. Основные понятия истории искусства: виды и жанры изобразительного искусства.
19. Основные понятия истории искусства: образные средства искусства.
20. Основные понятия истории искусства: стиль, направление, школа.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

5 семестр

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Характеристика важнейших функций первобытного искусства.
2. Искусство Древней Месопотамии.
3. Искусство средневековой Индии.
4. Искусство ранних империй Китая.
5. Основы китайской архитектуры.
6. Искусство Японии древнейшего периода.
7. Архитектура классики Древней Греции.
8. Эллинистическое зодчество.
9. Скульптура эллинизма.
10. Искусство императорского Рима (III – V веков н.э.).
11. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.
12. Архитектура средневекового Ирана.
13. Византийское храмовое зодчество.
14. Палеологовский Ренессанс.
15. Искусство раннего Средневековья.
16. Романский стиль и готическое искусство.
17. Григорианский хорал.
18. Рыцарская музыкальная культура.
19. Искусство Итальянского Возрождения. Проторенессанс.
20. Искусство Раннего Возрождения.
21. Искусство Высокого Возрождения.
22. Искусство Позднего Возрождения.
23. Искусство Северного Возрождения.

6 семестр

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Arts nova.
2. Музыкальная культура Нидерландов.
3. Музыкальная культура Италии.
4. Маньеризм: стилистические особенности и ведущие художники.
5. Итальянское барокко.
6. А. Вивальди. Характеристика творчества.
7. Испанское барокко.
8. Фландрское барокко.
9. Искусство французского классицизма XVII века.
10. Голландское искусство XVII века.
11. К. Монтеверди. Характеристика творчества.
12. Опера-seria. Творчество А. Скарлатти.
13. Французская опера.
14. Искусство Франции XVIII века.
15. Английское искусство XVIII века.
16. Музыкальная культура XVIII века.
17. И.С. Бах. Характеристика творчества.
18. И.С. Бах. Органное творчество.
19. И.С. Бах. Клавирное творчество.
20. Г.Ф. Гендель. Характеристика творчества.
21. Г.Ф. Гендель. Ораториальное творчество.
22. Й. Гайдн. Симфоническое творчество.

23. В.А. Моцарт. Характеристика творчества.
24. В.А. Моцарт. Оперное творчество.
25. В.А. Моцарт. Симфоническое творчество.
26. Л. Бетховен. Характеристика творчества.
27. Л. Бетховен. Симфоническое творчество.
28. Стиль ампир в искусстве Франции.
29. Романтизм в европейском искусстве.
30. К.М. Вебер. Оперное творчество.
31. Ф. Шуберт. Камерно-вокальное творчество.
32. Ф. Мендельсон. Характеристика творчества.
33. Р. Шуман. Фортепианное творчество.
34. Дж. Россини. Оперное творчество.
35. Ф. Шопен. Фортепианное творчество.
36. Венгерская музыкальная культура XIX века. Творчество Ф. Листа.
37. Творчество Р. Вагнера. Оперная реформа.
38. Дж. Верди. Оперное творчество.
39. Реализм в европейском искусстве.
40. Чешская музыкальная культура XIX века. Творчество Б. Сметаны.
41. Дж. Пуччини. Характеристика творчества.
42. Живопись импрессионизма.
43. К. Дебюсси. Характеристика творчества.
44. М. Равель. Характеристика творчества.
45. Испанская музыкальная культура конца XIX века – I половины XX века.
46. М. де Фальи. “Испанские народные песни”.
47. Постимпрессионизм.
48. Искусство европейского модерна.
49. Символизм в европейском искусстве конца XIX века.
50. Основные течения западного авангарда I половины XX века.
51. Экспрессионизм как направление в искусстве и литературе начала XX века.
52. Г. Малер. Симфоническое творчество.
53. Р. Штраус. Характеристика творчества.
54. Б. Барток. Характеристика творчества.
55. Неовенская оперетта. Творчество Ф. Легара и И. Кальмана.
56. А. Шенберг. Вокальный цикл “Лунный Пьеро”.
57. Ф. Пуленк. Характеристика творчества.
58. А. Онеггер. Характеристика творчества.
59. Б. Бриттен. Характеристика творчества.
60. Сюрреализм как художественное течение.
61. Архитектура Европы и США 20-30-х годов.
62. Мюзикл.
63. Дж. Гершвин. Характеристика творчества.
64. Европейская живопись послевоенного времени.
65. Искусство постмодернизма.
66. Л. Бернстайн. Характеристика творчества.
67. Э.Л. Уэббер. Характеристика творчества.

7 семестр

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Иконопись Древней Руси.

2. Искусство Владимиро-Суздальской земли.
3. Влияние византийской культуры на культуры Древней Руси.
4. Влияние монголо-татарского нашествия на древнерусскую культуру.
5. Творчество Феофана Грека.
6. Творчество Андрея Рублева.
7. Творчество М.Ю. Лермонтова.
8. Творчество А.С. Пушкина.

8 семестр

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Советская живопись конца 1940-50-х годов.
2. Традиции и новаторство в советском искусстве конца 1950-60-х годов.
3. Творческое своеобразие искусства «сурового стиля» 1960-70-х годов.
4. Молодые художники 1980-х годов.
5. Художественная ситуация в России в конце XX века.
6. Основные понятия истории искусства: виды и жанры изобразительного искусства.
7. Основные понятия истории искусства: образные средства искусства.
8. Основные понятия истории искусства: стиль, направление, школа.

5 семестр

Темы рефератов

1. Теории происхождения искусства (XIX – XXI вв.).
2. Основные памятники искусства верхнего палеолита Европы и Азии и их исследователи (XIX – XXI вв.).
3. Основные сюжетные блоки и стилистические особенности искусства верхнего палеолита.
4. Архитектура древней Передней Азии (*культовая архитектура, дворцовая архитектура*).
5. Рельефы древней Передней Азии.
6. Архитектура Древнего Египта (*погребально-поминальная архитектура, храмовая архитектура*).
7. Рельефы Древнего Египта.
8. Скульптура Древнего Египта.
9. Фрески Древнего Египта.
10. Искусство эгейской (крито-микенской) культуры. *Троя (история изучения, находки, хроностратиграфия Трои, «клад Приама»)*. *Кносский дворец (история изучения, архитектура, фрески)*. *Микены. Кикладские идола*.
11. Скульптура архаического периода. *Курсы, коры. Стилистические особенности архаической скульптуры*.
12. Искусство «скифов - варваров» Северного Причерноморья в I тыс. до н.э.
13. Керамика древней Греции (*типы и названия древнегреческой керамики, эволюция орнаментики, чернофигурная и краснофигурная вазопись, сюжеты вазописи, мастера вазописцы*).
14. Архитектура древней Греции (*архитектурные ордера, основные типы архитектурных сооружений*).

15. Афинский Акрополь (*История Афинского Акрополя, его планиграфия, Пропилеи, Парфенон, Эрехтейон*).
16. Эстетика классической античности.
17. Искусство Греции первой половины V в. до н.э.
18. Искусство Греции середины и третьей четверти V в. до н.э.
19. Искусство Греции последней четверти V в. до н.э.
20. Искусство Греции времени кризиса античного полиса и разложения античной демократии (IV в. до н.э.)
21. Эстетические особенности искусства эпохи эллинизма.
22. Скульптура и рельефы Пергамской школы.
23. Скульптура Родосской школы.
24. Искусство греческих колоний северного Причерноморья.
25. Искусство этрусков (*Терракотовая скульптура, канопы, саркофаги, статуя Аполлона из г. Вейи, бронзовая скульптура – капитолийская волчица, статуя химеры. Керамика буккеронеро*).
26. Архитектура Рима периода республики.
27. Помпеи, Геркуланум, Стабия. (*скульптура, фрески, мозаика*).
28. Искусство римских провинций. Фаюмские портреты.
29. Скульптура Рима периода империи (*Статуя Августа, конная статуя Марка Аврелия, римский скульптурный портрет*).
30. Архитектура Рима эпохи империи (*эпоха Флавиев - Триумфальная арка Тита, Колизей; эпоха Траяна – Форум Траяна, колонна Траяна; эпоха Адриана – Пантеон, вилла Адриана в Тиволи; эпоха Каракаллы - термы*).
31. Эстетика христианства.
32. Основные направления и категории византийской эстетики.
33. Византийский иконографический канон.
34. Ранневизантийская храмовая архитектура IV – VII вв. (*Базилика Крестово-купольный храм. Церковь Сан-Витале (Равенна), собор св. Софии (Константинополь)*).
35. Ранневизантийская живопись IV – VII вв. (*мозаика, иконопись, фреска, миниатюра*).
36. Македонский ренессанс (842 – 1057 гг.).
37. Византийская художественная культура эпохи Комнинов (кон. XI – начало XIII вв.) *Комниновский ренессанс - храмовая архитектура, иконопись. Владимирская Богоматерь, Григорий Чудотворец*).
38. Палеологовский ренессанс (1261 – 1453 гг.) (*архитектура, иконопись*)
39. Эстетика западноевропейского средневековья.
40. Искусство Западной Европы V – VIII вв. (*Скульптура и мелкая пластика – «школа Ады», «школа Лиутара»; книжная миниатюра; Архитектура: церковь Сан-Витале (Равенна), Мавзолей Теодориха (Равенна), церковь Сант-Аполлинаре Нуово. Сант-Аполлинаре-ин-Классе, монастырская базилика в Сен-Дени, церковь Сен-Филибер-де-Гранлье*)
41. Каролингское возрождение кон. VIII – X вв. (*архитектура эпохи каролингов, Ахенская капелла, книжная миниатюра*).
42. Архитектура романского периода XI – XII вв. (*храмовая архитектура, оборонительная (замковая) архитектура*).
43. Живопись и скульптура романского периода XI – XII вв.
44. Храмовая архитектура периода готики в Западной Европе (*архитектурно-конструктивные особенности, витражи, скульптура, региональные особенности*).

6 семестр

Темы рефератов

1. Становление реализма как основного художественного метода.
2. Общая характеристика культуры Реформации.
3. Художники северного Возрождения: Лукас Кранах, Альбрехт Дюрер, Якоб Брейгель.
4. Просветительство Ж.-Ж. Руссо.
5. Английское Просвещение.
6. Просвещение в Германии.
7. Связь русского Просвещения с европейскими просветителями.
8. Критический реализм – ведущий метод европейского искусства.
9. Искусство классицизма.
10. Постмодернизм как феномен западной культуры.
11. Кризис европейской культуры.
12. Феминистическое движение как феномен современной западной культуры.
13. «Массовая культура» – отличительная черта современной социокультурной ситуации.
14. Кино – феномен искусства XX века.
15. Пути развития архитектуры XX века.

7 семестр

Темы рефератов

1. Памятники первобытной эпохи на территории Владимирской области.
2. Особенности пластики Древнего Египта (на примере собрания музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве).
3. Материалы техники, методы работы скульпторов Древнего и Античного мира.
4. Греческие художники – вазописцы (на примерах собрания музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве).
5. Канон в искусстве Древнего мира.
6. История античного театра в вазописси.
7. Архитекторы Античного мира.
8. Монументальная живопись Античного Рима.
9. Женские образы в греческой вазописси.
10. Портрет в искусстве Античных Греции и Рима.
11. Театры (архитектура) Античных Греции и Рима.
12. Мелкая пластика Древнего Египта (на примерах собрания музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве).
13. Античные надгробия (на примерах собрания музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве).
14. Образ воина в искусстве Античного мира (на примерах собрания музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве).

8 семестр

Темы рефератов

1. Русское искусство XVIII века. Общая характеристика.
2. Искусство, культура Киевской Руси. Общая характеристика.
3. Русское искусство начала XIX века. Общая характеристика.
4. Русское искусство второй половины XIX века. Общая характеристика.

5. Советское искусство. Общая характеристика.
6. Творчество П. Корина.
7. Творчество В. Мухиной.
8. Творчество А. Дейнеки.
9. Деятельность АХХР, ОСТ.
10. Советский плакат.
11. Культура и искусство XX века.
12. Искусство авангарда.
13. Искусство России в переломную эпоху.
14. Русское искусство в годы ВОВ и послевоенные годы.
15. Советское искусство 1970-80-х гг.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
1. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.П. Борзова, А.В. Никонов. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 216 с.	2013	http://www.iprbookshop.ru/11259
2. Яковлева, Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. Ершова. – Электрон. дан. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 396 с.	2016	http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id
3. Боров, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Б. Боров. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 с.	2012	http://www.iprbookshop.ru/15496
Дополнительная литература		
1. Соколова, М. В. Мировая культура и искусство: учебное пособие для вузов по специальности социально - культурный сервис и туризм / М. В. Соколова. — 4 – изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 365 с.: ил. – (Высшее профессиональное образование. Туризм).	2008	http://www.iprbookshop.ru/11263
2. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс]/ Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 208 с	2011	http://www.iprbookshop.ru/30638

6.2 Периодические издания

1. Газета «Музыкальное обозрение»
2. Газета «Музыкальный Клондайк»
3. Журнал «Музыкальная академия»
4. Журнал «Музыкальная жизнь»
5. Журнал «Музыкальный журнал»
6. Журнал «Музыкант-классик»
7. Журнал «Филармоник»
8. Журнал «Музыка и время»
9. Журнал «Музыковедение»
10. Журнал «Музыкальное просвещение»
11. Журнал «Учитель музыки»

6.3 Интернет – ресурсы

<http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm>
<http://smallbay.ru/renessitaly.html>
<http://www.artsait.ru/>
<http://bibliotekar.ru/Iskusstva.htm>
<http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86>
<http://artyx.ru/sitemap/>
<http://www.arthistory.ru/>
<http://www.worldarthistory.com/>

7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для занятий по данной дисциплине необходимы видео- и аудио-аппаратура: мультимедийный проектор, DVD-плеер, ноутбук, экран, учебные пособия по предмету, раздаточный дидактический материал, альбомы по теории художественной культуры, видеотека, фонотека, интернет – ресурсы.

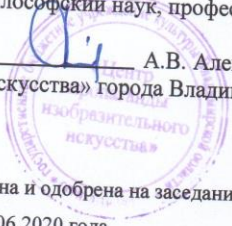
Технические средства обучения:

- Телевизор,
- Проектор.
- Ноутбук,
- Аудио- и видеоматериалы.

Рабочую программу составил
Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рецензент А.В. Александров, директор ГБУК ВО «Центр пропаганды
изобразительного искусства» города Владимира.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО
Протокол № 11 от 25.06.2020 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор Л.Н. Ульянова
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 7 от 29.06.2020 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор Л.Н. Ульянова
(ФИО, подпись)

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа одобрена на 1324/2021 учебный год

Протокол заседания кафедры № 12 от 29.06.21 года

Заведующий кафедрой [подпись]

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____