

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

« 28 » 08 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
(наименование дисциплины)

Направление подготовки **51.03.01 «Культурология»**
 Профиль/программа подготовки – **«Культурология»**
 Уровень высшего образования - **бакалавриат**
 Форма обучения - **очная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. за- нятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточ- ной аттестации (экз./зачет/зачет с оценкой)
1	4/144	36	36	-	45	Экзамен 27
2	4/144	18	54	-	36	Экзамен 36
3	4/144	18	54	-	45	Экзамен 27 Курсовая работа
4	3/108	12	24	-	27	Экзамен 45
Итого	15/540	84	168	-	153	Экзамен (4) 135 Курсовая работа

Владимир 2020

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: изучение основ теории искусства и его развития на разных исторических этапах в контексте мирового историко-культурного процесса.

Задачи:

- освоить понимание специфики искусства как творческой человеческой деятельности, теории видов, жанров и стилей в искусстве;
- дать целостное представление об истории развития отечественного и зарубежного искусства;
- рассмотреть особенности мирового художественного процесса и этапов, определяющих его ход;
- ознакомить с художественными достижениями – конкретными произведениями искусства, художниками, архитекторами и мастерами декоративно-прикладного искусства и дизайна, художественными школами и явлениями в России и за рубежом;
- ознакомить с проблемами сохранения мирового материального культурного наследия в музейном пространстве;
- формирование у студентов основ художественного мышления;
- формирование у студентов практических навыков публичного обсуждения и критического анализа различных аспектов мирового искусства;
- приобретение навыков анализа и обсуждения различных явлений искусства и культуры с точки зрения их духовной, эстетической и художественной ценности;
- формирование у студентов способности к самостоятельному выбору культурной парадигмы и обоснованию личных ценностных ориентиров;
- формирование у студентов ценностей, ориентирующих на толерантное отношение к различным культурным традициям, историческому и художественному наследию;
- приобретение навыков применения полученных знаний и умений в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История искусств» реализуется в рамках Блока 1 Дисциплины (модули) обязательной части программы бакалавриата. Дисциплина Б1.О.28 «История искусств» является одним из этапов формирования компетенций ПКО – 2, ПКО – 5 и ПКО - 6 в процессе освоения ОПОП ВО. Формой промежуточной аттестации по дисциплине в очной форме обучения являются экзамены в 1 – 4-ом семестрах.

Пререквизиты дисциплины: теория культуры, история мировой культуры, история отечественной культуры, история литературы, семиотика культуры, музей в системе культуры, музеи и усадьбы Владимирского края.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
-----------------------------	------------------------------	--

1	2	3
<p>ПКО – 2</p> <p>Способность разрабаты- вать различные типы про- ектов в области культуры и искусства</p>	<p>частичное</p>	<p><u>Знать</u>: понятие искусства как творческой человеческой деятельности, основные концепции и теории возникновения и функционирования искусства, теорию видов, жанров и стилей в искусстве, историю развития отечественного и зарубежного искусства, особенности мирового художественного процесса и этапов, определяющих его ход, художественные достижения – конкретные произведения искусства, имена выдающихся художников, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства и дизайна, художественные школы и явления в России и за рубежом, проблемы сохранения мирового материального культурного наследия в музейном пространстве.</p> <p><u>Уметь</u>: усваивать получаемую информацию и применять ее на практических занятиях; самостоятельно вести поиск информации, в том числе в электронных каталогах и сетевых ресурсах; анализировать ее и делать выводы; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; четко излагать свою мысль; вести дискуссию и диспут; отстаивать свою точку зрения; находить аргументы; осмыслять и использовать научный и художественный материал в профессиональной деятельности.</p> <p><u>Владеть</u>: культурой современного мышления; художественным вкусом; способностью к восприятию, анализу и обобщению информации; навыком постановки цели и выбора путей ее достижения; коммуникативными, интеллектуальными и творческими методами подачи информации; большим запасом знаний для их максимальной реализации в профессиональной деятельности.</p>

<p>ПКО – 5</p> <p>Способность разрабаты- вать и реализовывать культурно- просветительские, обра- зовательные, художе- ственно-творческие, дру- гие программы в области культуры и искусства</p>	<p>частичное</p>	<p><u>Знать</u>: понятие искусства как творческой человеческой деятельности, основные концепции и теории возникновения и функционирования искусства, теорию видов, жанров и стилей в искусстве, историю развития отечественного и зарубежного искусства, особенности мирового художественного процесса и этапов, определяющих его ход, художественные достижения – конкретные произведения искусства, имена выдающихся художников, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства и дизайна, художественные школы и явления в России и за рубежом, проблемы сохранения мирового материального культурного наследия в музейном пространстве.</p> <p><u>Уметь</u>: усваивать получаемую информацию и применять ее на практических занятиях; самостоятельно вести поиск информации, в том числе в электронных каталогах и сетевых ресурсах; анализировать ее и делать выводы; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; четко излагать свою мысль; вести дискуссию и диспут; отстаивать свою точку зрения; находить аргументы; осмыслять и использовать научный и художественный материал в профессиональной деятельности.</p> <p><u>Владеть</u>: культурой современного мышления; художественным вкусом; способностью к восприятию, анализу и обобщению информации; навыком постановки цели и выбора путей ее достижения; коммуникативными, интеллектуальными и творческими методами подачи информации; большим запасом знаний для их максимальной реализации в профессиональной деятельности.</p>
---	------------------	---

<p style="text-align: center;">ПКО – 6</p> <p>Готовность осуществлять педагогическую деятельность, способен применять современные педагогические технологии, необходимые для работы с различными категориями обучающихся</p>	<p style="text-align: center;">частичное</p>	<p><u>Знать</u>: понятие искусства как творческой человеческой деятельности, основные концепции и теории возникновения и функционирования искусства, теорию видов, жанров и стилей в искусстве, историю развития отечественного и зарубежного искусства, особенности мирового художественного процесса и этапов, определяющих его ход, художественные достижения – конкретные произведения искусства, имена выдающихся художников, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства и дизайна, художественные школы и явления в России и за рубежом, проблемы сохранения мирового материального культурного наследия в музейном пространстве.</p> <p><u>Уметь</u>: усваивать получаемую информацию и применять ее на практических занятиях; самостоятельно вести поиск информации, в том числе в электронных каталогах и сетевых ресурсах; анализировать ее и делать выводы; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; четко излагать свою мысль; вести дискуссию и диспут; отстаивать свою точку зрения; находить аргументы; осмыслять и использовать научный и художественный материал в профессиональной деятельности.</p> <p><u>Владеть</u>: культурой современного мышления; художественным вкусом; способностью к восприятию, анализу и обобщению информации; навыком постановки цели и выбора путей ее достижения; коммуникативными, интеллектуальными и творческими методами подачи информации; большим запасом знаний для их максимальной реализации в профессиональной деятельности.</p>
--	--	---

4.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/ тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1.	Искусство как объект научного познания	1	1 - 2	4	4		10	4/50	
2.	Первобытное искусство	1	3	2	2		5	2/50	
3.	Искусство древнего мира	1	4 - 5	4	4		5	4/50	
4.	Античное искусство	1	6 - 8	6	6		5	6/50	Рейтинг-контроль №1
5.	Искусство Византии	1	9	2	2		5	2/50	
6.	Искусство средневековой Европы	1	10 - 12	6	6		5	6/50	Рейтинг-контроль №2
7.	Европейское искусство эпохи Возрождения	1	13 - 16	8	8		5	8/50	
8.	Средневековое искусство стран Востока	1	17 - 18	4	4		5	4/50	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:			18	36	36		45	36/50	Экзамен 27
9.	Искусство средневековой Руси	2	1 - 9	8	28		18	18/50	Рейтинг-контроль №1
10.	Европейское искусство XVII века	2	10 - 18	10	26		18	18/50	Рейтинг-контроль №2 Рейтинг-

									контроль №3
Всего за 2 семестр:			18	18	54		36	36/50	Экзамен 36
11.	Искусство Европы и США XVIII века	3	1 - 5	4	14		10	9/50	
12.	Искусство Европы и США XIX века	3	5 - 9	4	14		10	9/50	Рейтинг- контроль №1
13.	Искусство России XVIII века	3	9 - 14	4	14		10	9/50	Рейтинг- контроль №2
14.	Искусство России XIX - начала XX веков	3	14 - 18	6	12		15	9/50	Рейтинг- контроль №3
Всего за 3 семестр:			18	18	54		45	36/50	Экзамен 27
15.	Искусство XX века	4	1 - 6	4	8		10	6/50	Рейтинг- контроль №1
16.	Советское искусство	4	7 - 12	4	8		10	6/50	Рейтинг- контроль №2
17.	Современное искусство	4	13 - 18	4	8		7	6/50	Рейтинг- контроль №3
Всего за 4 семестр:			18	12	24		27	18/50	Экзамен 45
Наличие в дисциплине КП/КР									Курсовая работа
Итого по дисциплине		1 - 4	72	84	16 8		15 3	126/50	Экзамен 135

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. Искусство как объект научного познания.

Искусство: понятие, сущность, специфика. Периодизация истории искусств. Художественный образ и его функции. Теория видов, жанров и стилей в искусстве. Иконография и канон. Декор и орнамент. Искусствознание: предмет и проблематика. Искусствознание в системе гуманитарных наук. Основные этапы развития искусствоведческой мысли: Платон, Аристотель, Витрувий, Павсаний, Р. д'Эспамп, Л.-Б. Альберти, Д. Вазари, К. Пейреск, А. Филибьен, Н. Буало, П.М. Еропкин, И.М. Лем, Д.А. Голицын, П.П. Чекалевский, И.Ф. Урванов, Н.И. Новиков, И.-И. Винкельман, И. Тэн, Я. Буркхардт, Н.П. Кондаков, А.Н. Бенуа, Г. Вельфлин, А. Ригль, М. Дворжак, Ю. фон Шлоссер, Г. Зедльмайер, А. Варбург, Э. Пановски, Х.-Г. Гадамер, А. Хаузер, Э. Гомбрих, И.Э. Грабарь, Б.Р. Виппер, В.Н. Лазарев, Н.Н. Воронин, Г.Ю. Стернин др.

Тема 2. Первобытное искусство.

Первобытное искусство, его сущность и функции. Мифологическое мышление и магия. Синкретичность первобытного искусства. Периодизация первобытного искусства. Мегалитиче-

ское искусство. Наскальное искусство и его эволюция. Мобильное искусство. Религиозные верования примитивных народов и их отражение в традиционном искусстве.

Тема 3. Искусство древнего мира.

Цивилизация: понятие и типология. А. Фергюссон и его трактат «Опыт истории гражданского общества» (1767). Понятие «цивилизация» в трудах: Г. Моргана, Ф. Энгельса, Ш. Ренувье, О. Шпенглера, А. Тойнби и др. Теория локальных цивилизаций. Древние цивилизации и их периодизация. Оседлая цивилизация. Цивилизация кочевников. Основные типы зданий и сооружений в архитектуре древнего мира. Дворцовая и жилая архитектура древнего мира. Зиккурат в архитектуре Древней Месопотамии. Храмовые комплексы Древнего Египта. Культурные сооружения Древней Индии: ступа, чайтья, стамбха. Великая китайская стена. Архитектура Древней Америки. Культ мертвых в искусстве Древнего Египта.

Тема 4. Античное искусство.

Искусство Эгейского мира. Крито-минойское искусство. Кносский дворец. Искусство ахейской Греции. Львиные ворота Микен. «Золото Трои» («Клад Приама») Г. Шлимана. Искусство Древней Греции и его периодизация. Архитектура и градостроительство Древней Греции. Александрия – столица птолемеевского Египта. Генезис и эволюция архитектуры древнегреческого храма. Древнегреческие ордера. Изобразительное искусство Древней Греции. Искусство италиков. Архитектура и градостроительство этрусков. Погребальная скульптура и живопись этрусков. Искусство Древнего Рима и его периодизация. Архитектура и градостроительство Древнего Рима. Садово-парковое искусство Древнего Рима. Вилла императора Адриана в Тиволи. Изобразительное искусство Древнего Рима. Древнеримские мозаики.

Тема 5. Искусство Византии.

Художественная традиция и христианский канон в искусстве Византии. Византийская архитектура: столица и провинция. Изобразительное искусство (мозаика, фреска, иконопись).

Тема 6. Искусство средневековой Европы.

Христианство и художественная жизнь средневековой Европы. Европейское искусство раннего средневековья. «Каролингское возрождение». «Оттоновское возрождение» и византийские влияния в европейском искусстве раннего средневековья. Романское искусство Западной Европы. Романский стиль в искусстве Западной Европы. Синтез искусств в романском культовом зодчестве. Готика в искусстве средневековой Европы. Готический стиль в искусстве Западной Европы. Готический собор – семантика и поэтика художественного языка. Архитектура европейского средневекового города. Средневековая миниатюра Западной Европы и искусство оформления рукописной книги. Художественное ремесло в европейском средневековом городе.

Тема 7. Европейское искусство эпохи Возрождения.

Художественная жизнь Италии эпохи Возрождения. Стиль ренессанс в итальянском искусстве и его периодизация. Храм, палаццо, вилла в архитектуре итальянского Возрождения. Архитекторы итальянского Возрождения: Ф. Брунеллески, М. ди Бартоломео, Л.-Б. Альберти, Д. да Сангалло, Д. Браманте, А. Палладио. Садово-парковое искусство итальянского Возрождения. Скульптура итальянского Возрождения: Л. Гиберти, Донателло, А. дель Верроккьо, Микеланджело Буонарроти, Б. Челлини. Живопись итальянского Возрождения: мастера и школы. Джотто. П. дела Франческо. А. Пизанелло. А. да Мессина. Я. Бассано. Флорентийская школа (Мазаччо, С. Боттичелли, фра Бартоломео, А. дель Сарто). Венецианская школа (Я. Беллини и его сыновья, Джорджоне, Тициан Вечеллио, Я. Тинторетто, П. Веронезе). Римская школа (Рафаэль Санти). Ломбардская школа (Леонардо да Винчи). В. Фоппа и брешианская школа). Школы Сиены (ф. ди Джорджо Мартини), Умбрии (Пинтуриккио), Феррары (Доссо Досси), Пармы (Корреджо). Декоративно-прикладное искусство итальянского Возрождения. Художественные проблемы искусства Северного Возрождения. Искусство Франции XV – XVI веков. Искусство Германии XV – XVI веков. Искусство Нидерландов XV – XVI веков. Эль Греко (Доменикос Теотокопулос). Маньеризм в европейском искусстве XVI века: Понтормо, Россо Фьорентино, Пармиджанино, Н. дель Аббате, Пеллегрини Тибальди, Ф. Приматиччо, А. Бронзино, Б. Амманати, Ж. Гужон, Ф. Клуэ.

Тема 8. Средневековое искусство стран Востока.

Художественный мир стран Востока. Исламское искусство. Основные типы зданий и сооружений в исламской архитектуре: мечеть, минарет, мавзолей, медресе. Самарканд – столица империи Тимуридов. Миниатюры кашмирских рукописей.

Тема 9. Искусство средневековой Руси.

Искусство средневековой Руси X – XIII веков. Художественная жизнь средневековой Руси X – XIII веков. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси. Искусство средневековой Руси XIV- XVII веков. Русский средневековый город. Стилистическое развитие русского зодчества в XIV- XVII веках: Аристотель Фьораванти, П.-А. Солари, В.Д. Ермолин, Барма и Постник, Петрок Малой Фрязин, Бон Фрязин, Ф.С. Конь, Б. Огурцов. Иконография русской средневековой иконописи. Золотое и серебряное дело Московской Руси.

Тема 10. Европейское искусство XVII века.

Европейское искусство XVII века: художественная эпоха и проблема стиля. Стиль барокко в итальянской архитектуре и скульптуре XVII века: Дж.-Л. Бернини, Ф. Барромини, П. да Кортоне, А. Поццо. Фламандская живопись XVII века: П.-П. Рубенс, А. ванн Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс, Д. Тенирс Младший, Я. Фейт. Стиль классицизм во Французском искусстве XVII века: Ф. Blondель, Л. Лево, Ж. Ардуэн-Мансар, К. Перро, Ф. Жирардон, Н. Пуссен, К. Лоррен, Европейское садово-парковое искусство XVII века: К. Молле, А. Ленотр. Королевская мануфактура мебелировки (Гобеленов) в Париже. А.-Ш. Буль – французский мастер-мебельщик и декоратор.

Тема 11. Искусство Европы и США XVIII века.

Театральность как синтезирующее свойство европейского искусства XVIII века. Эволюция стиля рококо в европейском искусстве и салонная культура Франции первой половины XVIII века: Ж. Бюффран, А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар, Э.-М. Фальконе, Г.-В. фон Кнобельсдорф, Д.-Б. Тьеполо. Стиль неоклассицизм в европейском искусстве XVIII века: Ж.-Ф. Неффорж, Э.-Л. Булле, Ж.-А. Габриэль, Ж.-Ж. Суффло, К.-Н. Леду, Ж.-А. Гудон, Ж.-Б. Пигаль, Ж.-Л. Давид, Г. Робер, К.-Ж. Верне, К.-Г. Лангханс, И.-Г. Шадов, Р. Адам, Дж. Вуд - Старший, Дж. Вуд – Младший, Дж. Рейнольдс, Р. Уилсон, У. Хогарт, О.-Б. Скамоцци, Д.-Б. Пиранези. Палладианство: К. Кемпбелл, У. Кент. Неоготика. Восточные мотивы в европейской архитектуре XVIII века: У. Чеймберс, И.Г. Бюринг. Шинуазри. Японери. Тюркери. Сентиментализм в творчестве европейских художников XVIII века: Ж.-Б. Шарден, Ж.-Б. Грез, Т. Гейнсборо, И.-Ф.-А. Тишбейн. Европейское садово-парковое искусство XVIII века: Л. Браун, Х. Рептон. Т. Чиппендейл – английский мастер-мебельщик и декоратор. Дж. Веджвуд – английский мастер-керамист. Искусство США XVIII века: Д.-С. Копли, Д. Вендерлин, Д. Трамбалл, Ч.-У. Пиль.

Тема 12. Искусство Европы и США XIX века.

Искусство Европы и США XIX века: традиции и новации. Стиль ампир в архитектуре наполеоновской Франции: Ш. Персье, П. Фонтен, Ж.-Ф. Шальгрэн, П.-Ф. Томир. Частный человек в искусстве бидермейера. Стилистические процессы в европейской архитектуре эпохи эклектики: К.-Ф. Шинкель, Л. фон Кленце, Д. Нэш, Н.-Р. Шоу, Д. Пакстон, Ш. Гарнье, А. Лабруст, А.-Г. Эйфель. Чикагская школа архитектуры: Л.-Г. Салливан. Романтизм в европейской живописи XIX века: Э. Делакруа, Т. Жерико, У. Тернер, Д. Констебль, Д. Уилки, Ф. Крюгер, К.-Д. Фридрих, Ф. Гойя. Основные художественные течения и движения в европейском изобразительном искусстве второй половины XIX века: академизм, реализм, барбизонская школа, импрессионизм, неоимпрессионизм (дивизионизм, пуантилизм), постимпрессионизм, группа «Наби», символизм, прерафаэлиты. Европейский модерн: А. ван де Вельде, Э. Гимар, О. Перре, О. Роден, Э. Галле, Р. Лалик, Й. Ольбрих, О.-К. Вагнер, В. Орта, А. Гауди, Ч.-Р. Макинтош. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство США XIX века: Э. Хикс, Д. Кэтлин, Т. Кроуфорд, И. Джонсон, О. Сент-Годенс, У. Хомер, Д. Уистлер, Т. Икинс, Д.-С. Сарджет, Л.-К. Тиффани. Теория и практика дизайна в конце XIX – начале XX веков: Д. Рескин, У. Моррис, Г. Земпер, Ф. Рело, П. Беренс, Г. Мутезиус.

Тема 13. Искусство России XVIII века.

Художественная жизнь в России XVIII века. Императорская академия художеств. Крепостные художники. Стилистическое развитие архитектуры в России XVIII века: М.Г. Земцов, И.П. Зарудный, Ж.-Б. Леблон, А. Шлютер, Д. Трезини, И.К. Коробов, П.М. Еропкин, И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский, С.И. Чевакинский, Б.-Ф. Растрелли, К.И. Бланк, Ж.-Б. Валлен-Деламотт, А.Ф.

Кокоринов, В.И. и И.В. Нееловы, А. Ринальди, Ю.М. Фельтен, Дж. Кваренги, Ч. Камерон, М.Ф. Казаков, В.И. Баженов, И.Е. Старов, П. Гонзаго, А.Н. Воронихин, Ж. Тома де Томон, А.А. Менелас, А.Д. Захаров, В. Бренна. Садово-парковое искусство России XVIII века: Н.А. Львов, А.Т. Болотов. Русский портрет XVIII века: И.-Г. Таннауэр, Л. Каравак, И.Н. и Р.Н. Никитины, А.М. Матвеев, Г.С. Мусикийский, Б.-К. Растрелли, И.Я. Вишняков, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Л.С. Миропольский, И.-Б. Лампи, С.С. Щукин, Б.-К. Растрелли, Ф.И. Шубин.

Тема 14. Искусство России XIX - начала XX веков.

Художественная жизнь в России XIX - начала XX века. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Стилистическое развитие архитектуры в России XIX - начала XX века: К. Росси, О.И. Бове, Д. Жилярди, А. Бетанкур, О. Монферран, К.-М. Витберг, А.П. Брюлов, Н.А. Бенуа, К.А. Тон, Ф.Ф. Рихтер, Ропет, В.А. Гартман, АИ. Штакеншнейдер, И.А. Монигетти, П.Ю. Сюзор, Л.Н. Кекушев, И.-Ф. Лидваль, Р.И. Клейн, И.А. Фомин, В.А. Покровский. Московское архитектурное общество: М.Д. и К.М. Быковские, Д.Н. Чичагов, Ф.О. Шехтель. Романтизм в изобразительном искусстве России XIX века: О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов, К.П. Брюлов. Товарищество передвижных художественных выставок: Н.В. Неврев, И.М. Прянишников, К.А. Савицкий, Н.Я. Ярошенко, К.Е. Маковский, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.Н. Крамской, В.И. Суриков, В.Г. Перов, И.Е. Репин. Художественное объединение «Мир искусства»: А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, М.В. Добужинский. Общество художников «Бубновый валет»: П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И.И. Машков, Р.Р. Фальк. Теория и практика дизайна в России конца XIX – начала XX веков: В.Д. Поленов, П.С. Страхов, П.К. Энгельмейр, Л. Бакст.

Тема 15. Искусство XX века.

Искусство XX века: единство и многообразие. Функционализм в архитектуре и дизайне XX века: П. Беренс, В. Гропиус, Х. Мейер, Л. Мис ван дер Роэ, М. Брейер, Ле Корбюзье, П.-Л. Нерви, Л.-И. Кан. Ар деко в архитектуре и дизайне XX века: Ж.-Э. Рюльманн, П. Ириб, М. Дюфрен, Ж. Туссен. Основные направления в архитектуре и дизайне XX века: А. Аалто, Д. Понти, Г. Ауленти, Э. Сааринен, Ф.-Л. Райт, Р.-Б. Фуллер, М. Ямасаки, Ч. Имз, К. Курокава, К. Тангэ, Л. Коста, О. Нимейр, Р.-Б. Фуллер, М. Ямасаки, Ч. Имз, А. Фрей, Н. Фостер, З. Хадид, Ж. Херцог и П. де Мерон. Основные художественные течения и движения в изобразительном искусстве XX века: фовизм, экспрессионизм, группа «Мост», кубизм, абстракционизм, примитивизм, пуризм, дадаизм, сюрреализм, неореализм, хай-тек, поп-арт.

Тема 16. Советское искусство.

Конструктивизм в советской архитектуре и дизайне: М.Я. Гинзбург, И.И. Леонидов, И.А. и П.А. Голосовы, Л.А., В.А. и А.А. Веснины, К.С. Мельников, А.М. Родченко, В.Е. Татлин, А.М. Ган, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова. Теория и практика советского дизайна: А.В. Луначарский, А.К. Топорков, А.И. Сидоров, В.В. Маяковский, Ю.Б. Соловьев. Моссельпром и советский дизайн 1920-х годов. Советская архитектура: И.А. Иванов-Шиц, И.И. Рерберг, А.В. Щусев, И.В. Жолтовский, Б.М. Иофан, В.Г. Гельфрейх, в.А. Щуко, Л.В. Руднев, А.Н. Душкин, А.О. Таманян, М.В. Посохин. Портрет в советском изобразительном искусстве: П.П. Кончаловский, И.И. Бродский, М.В. Нестеров, П.Д. Корин, Д.А. Налбандян, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, Н.А. Андреев, С.Д. Меркулов, Н.В. Томский.

Тема 17. Современное искусство.

Современное искусство и. арт-индустрия. Современная архитектура и дизайн.

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Искусство как объект научного познания. Морфология пластических искусств.

Пластические искусства: понятие и типология. Архитектура и градостроительство. Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Синтез пластических искусств.

Тема 2. Первобытное искусство. Памятники первобытного искусства.

География и история первобытного искусства. Мегалитическое искусство: Стоунхендж, Карнакские камни, дольмены в Геленджике, менгиры Хакасии. Наскальное искусство: Альтамира,

Ласко, Комбарель, Капова пещера, Тассилин-Аджер. Мобильное искусство: «палеолитические венеры». Верхнепалеолитическая стоянка древнего человека Сунгирь.

Тема 3. Искусство древнего мира. Памятники искусства древнего мира.

География и история искусства древнего мира: Малая Азия, Месопотамия, Египет, Китай, Индия, Иран, Средняя Азия, Андская область и Мезоамерика. Ахетатон и искусство амарнского периода. Памятники искусства древнего Вавилона. Персеполь – столица Ахеменидской державы. Пещерный комплекс Аджанта в Древней Индии. Гробница императора Цинь Шихуанди в Древнем Китае. Искусство цивилизации Теотиуакана.

Тема 4. Античное искусство. Памятники античного искусства.

География и история античного искусства. Античная мифология в мировом изобразительном искусстве и культуре. Античные чудеса света. Афинский акрополь. Древнегреческие скульпторы: Фидий, Мирон, Поликлет, Пракситель, Скопас, Лисипп. Пергамский алтарь. Древнегреческая вазопись. Памятники архитектуры Древнего Рима: Римский форум, Пантеон, Колизей, триумфальные арки Тита, Септимия Севера и Константина, триумфальная колонна Траяна, Мавзолей императора Адриана (Замок Святого Ангела), алтарь мира. Древнеримский скульптурный портрет. Конный памятник Марка Аврелия в Риме.

Тема 5. Искусство Византии. Памятники искусства Византии.

География и история искусства Византии. Памятники архитектуры Константинополя. Храм Святой Софии в Константинополе. Монастырь Дафни в Греции.

Тема 6. Искусство средневековой Европы. Памятники искусства средневековой Европы.

География и история искусства средневековой Европы. Памятники искусства раннего средневековья: римская базилика Санта-Мария-Маджоре, каменные «кельтские» кресты Ирландии. дворцовый комплекс императора Карла великого в Ахене. Феодальные замки Западной Европы. Собор Святого Марка в Венеции. Памятники архитектуры романской эпохи: аббатство Клюни, соборный комплекс Успения Пресвятой Девы Марии в Пизе, имперские соборы Германии, паломнический храм Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Памятники архитектуры эпохи готики: готические соборы (Париж, Кельн, Реймс, Шартр, Амьен, Кельн, Лондон, Сосбери, Милан, Орвието, Барселона, Прага), королевская капелла Сент-Шапель в Париже, ратуши в Сен-Катене и Таллинне, торговые ряды в Брюгге. Дворец дождей в Венеции. Европейская средневековая миниатюра: братья Лимбурги.

Тема 7. Европейское искусство эпохи Возрождения. Памятники европейского искусства эпохи Возрождения.

География и история европейского искусства эпохи Возрождения. Памятники архитектуры и садово-паркового искусства итальянского Возрождения: собор Санта-Мария-дель-Фьере во Флоренции и собор Святого Петра в Риме, Темплетто в Риме, Сикстинская капелла, церковь Иль Реденторе, палаццо Веккьо и палаццо Ручеллаи во Флоренции, палаццо Фарнезе в Риме, палаццо Кьерикати в Виченце, вилла Медичи во Фьезоле, вилла Медичи в Поджо-а-Кайано, вилла Ротонда, вилла Барбаро-Вольпи в Мазере, сады Боболи во Флоренции. Изобразительное искусство: Джотто, А. да Мессина, Мазаччо, С. Боттичелли, Джорджоне, Тициан Вечеллио, Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Пинтуриккио, Корреджо, Донателло А. дель Верроккьо, Микеланджело Буонарроти, Б. Челлини. Муранское стекло. Памятники архитектуры и садово-паркового искусства Северного Возрождения: замок Шенонсо и замок Шамбор, Лувр и Фонтенбло. Мастера искусства Северного Возрождения: Я. ван Эйк, П. Брейгель Старший, И. Босх, А. Дюрер, Г. Гольбейн (Младший), Лукас Кранах Старший, М. Грюневальд.

Тема 8. Средневековое искусство стран Востока. Памятники средневекового искусства стран Востока.

География и история средневекового искусства стран Востока. Памятники искусства средневекового Китая. Памятники искусства средневековой Японии. Чайный культ и чайная церемония в культуре и искусстве средневековой Японии. Памятники искусства средневековой Кореи. Памятники искусства средневековой Индии. Мавзолей – мечеть Тадж-Махал в Агре. Памятники средневекового искусства Средней Азии. Памятники средневекового искусства Ближнего Востока.

Тема 9. Искусство средневековой Руси. Памятники искусства средневековой Руси.

География и история искусства древних славян. География и история искусства домонгольской Руси. Памятники искусства Киевской Руси: Софийский собор в Киеве, Спасо-Преображенский собор в Чернигове, церковь Спаса в Берестове. Памятники искусства Новгорода и Пскова: Софийский собор в Новгороде, собор Рождества Богородицы в Антониевом монастыре, Георгиевский собор Юрьева монастыря, церковь Спаса-на-Нередице, Георгиевская церковь в Старой Ладоге, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове. Памятники искусства западнорусских княжеств: Успенский собор во Владимире-Волынском, церковь Святого Пантелеймона в Галиче. Памятники русской средневековой иконописи: новгородская иконопись, владими́ро-суздальская иконопись, московская иконопись, ярославская иконопись. Строгановская школа иконописи. Мастера русской средневековой иконописи: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков.

Тема 10. Европейское искусство XVII века. Памятники европейского искусства XVII века.

География и история европейского искусства XVII века. Памятники архитектуры Италии: Пьяцца Сан-Пьетро, Палаццо Барберини, фонтан «Четырех рек» на пьяцца Навона и фонтан «Тритон» в Риме, Изобразительное искусство Италии: Дж.-Л. Бернини, С. Роза, Караваджо и караваджизм. Памятники архитектуры Франции: площади Людовика Великого (Вандомская площадь) и Побед в Париже, Дом инвалидов в Париже, Версаль, Во-ле-Виконт. Изобразительное искусство Франции: Н. Пуссен, К. Лоррен, Ш. Лебрэн, Ф. де Шампень, Ж. де Латур, А. Куазевокс. Памятники архитектуры Голландии: Мясные ряды в Харлеме, Ратуша в Делфте, Палата мер в Гауде. Живопись Голландии: Ф. Хальс, Рембрант, Я. Вермеер Делфтский, Я. Фабрициус, Я. Стен, А. ван Остаде, Г. Терхборх, П. де Хох, В. Кальф, В. Хеда, Я. Давидс де Хем, П. Клас, Э. де Витте, Я. ван Гойен, Я. ван Рейсдаль, М. Хоббема, Ф. Конинк, Я. Порселлик, В. ванн де Вельде, П. Потер. Фламандская живопись: П.-П. Рубенс, А. ванн Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс, Д. Тенирс Младший, Я. Фейт, А. Браувер. Памятники архитектуры Испании: собор Сан-Исидро в Мадриде. Изобразительное искусство Испании: Д. Велескес, Ф. де Сурбаран, Х. Рибера, Б.-Э. Мурильо, Х.-С. Котан, А. Кано, Ф. Пачеко, Г. Фернандес. Памятники архитектуры Англии: собор Святого Павла в Лондоне, Куинс-хауз в Гринвиче, Гринвичский госпиталь в Лондоне. Английское изобразительное и декоративно-прикладное искусство: Г. Кнеллер, Г. Гиббонс. Делфтский фаянс.

Тема 11. Искусство Европы и США XVIII века. Памятники искусства Европы и США XVIII века.

География и история европейского искусства XVIII века. Памятники архитектуры Франции: отель де Субиз в Париже, пантеон (церковь Святой Женевиевы) в Париже, Малый Трианон в Версале, Королевская солеварня в Арк-э-Сенане. Изобразительное искусство Франции: А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар, Ж.-Л. Давид, Г. Робер, К.-Ж. Верне, Э.-М. Фальконе, Ж.-А. Гудон, Ж.-Б. Пигаль. Памятники английской архитектуры и садово-паркового искусства: «Батский цирк», Строберри-холл близ Лондона, Хоутон-холл в Норфолке, Чизик-хауз в Мидлсексе, Стоун-хауз в Бакингемшире, королевский ботанический сад в Кью. Английский портрет: Дж. Рейнольдс, Т. Гейнсборо, У. Хогарт. Памятники архитектуры Германии и Австрии: дворец Сан-Суси в Потсдаме, Цвингер в Дрездене, Бранденбургские ворота в Берлине, дворцовый комплекс Бельведер в Вене, дворец Шенбрунн в Вене. «Характерные головы» австрийского скульптора Ф.-К. Мессершмидта. Памятники архитектуры Италии: Охотничий замок Ступиниджи около Турина. Изобразительное искусство Италии: Д.-Б. Пиранези, Д.-Б. Тьеполо, А. Канова. Мейсенский фарфор. Севрский фарфор. Памятники архитектуры США: Капитолий штата Вирджинии в Ричмонде, Дворец губернатора в Вильямсбурге в Вирджинии, Индепенденс-холл в Филадельфии, Монтчелло в Виргинии. Изобразительное искусство США: Д.-С. Копли, Д. Вендерлин, Д. Трамбалл, Ч.-У. Пиль.

Тема 12. Искусство Европы и США XIX века. Памятники искусства Европы и США XIX века.

География и история европейского искусства XIX века. Памятники архитектуры Европы и США: триумфальная арка на пл. Каррузель в Париже, триумфальная арка на пл. Звезды (пл. Шарля де Голля), Опера Гарнье, Эйфелева башня, Королевский павильон в Брайтоне, Николайкирхе в Потсдаме, Старый музей в Берлине, Глиптотека в Мюнхене, церковь Саграда Фамилия (Святого Семейства) в Барселоне, Бруклинский мост в Нью-Йорке, Уэнрайт-билдинг в Сен-Луисе. Изобразительное искусство Франции: Э. Делакруа, Т. Жерико, О. Домье, Ж.-Б.-К. Коро, Ж.-О.-Д. Энгр,

Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле, Т. Руссо, Ш.-Ф. Добиньи, Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, К. Моне, К. Писсарро, Ж. Сера, П. Синьяк, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Тулуз-Лотрек, М. Дени, А. Майоль, О. Редон, О. Роден. Английская живопись: У. Тернер, Д. Констебль, Д.-Г. Россетти. Живопись Германии и Австрии: Ф. Крюгер, К.-Д. Фридрих. Испанская живопись: Ф. Гойя. Изобразительное искусство США: У. Хомер, Д. Уистлер, Т. Икинс, Д.-С. Сарджет. Дизайнеры Европы и США XIX – начале XX веков: П. Беренс, Ч.-Р. Макинтош, Р. Лалик, Л.-К. Тиффани.

Тема 13. Искусство России XVIII века. Памятники искусства России XVIII века.

География и история искусства России XVIII века. Градостроительство в России XVIII века: столица и провинция. Изобразительное искусство России XVIII века: А.Ф. Зубов, А.И. Ростовцев, Б.В. Суходольский, Бельский А.И., И.-Ф. Гроот, П. Ротари, Л. Токке, А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмов, М.М. Иванов, И.М. Тонков, М. Шибанов, И.А. Ерменев, Ж.-Б. Лепренс, Д.-О. Аткинсон, С.Ф. Щедрин, Ф.Я. Алексеев, Ф.Г. Гордеев, М.И. Козловский, И.П. Мартос. Декоративно-прикладное искусство России XVIII века: И. Позье, Ж.-П. Адор, семья Дюваль, С.Ю. Юдин, И.П. Кулибин, М.Я. Веретенников. Русский фарфор.

Тема 14. Искусство России XIX - начала XX веков. Памятники искусства России XIX - начала XX века.

География и история искусства России XIX - начала XX века. Градостроительство и индустриальная архитектура в России XIX - начала XX века. Живопись в России XIX - начала XX века: П.Ф. Федотов, А.А. Иванов, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовский, И.И. Левитан, В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, В.В. Верещагин, В.А. Серов, К.А. Коровин, А.М. Врубель, Н.К. Рерих, Б.М. Кустодиев, З.Е. Серебрякова. Скульптура в России XIX - начала XX века: В.И. Демут-Малиновский, Б.И. Орловский, П.К. Клодт, М.О. Микешин, М.М. Антокольский, С.М. Волнухин, П.П. Трубецкой, С.Т. Коненков, А.С. Голубкина. Декоративно-прикладное искусство и дизайн: А.Я. Головин, И.Я. Билибин, Е.Д. Поленова, Н.А. Белелюбский. Абрамцево. Талашкино. Дом Фаберже. Ювелирная фирма И.П. Хлебникова. Ювелирная фирма П.А. Овчинникова. Мальцовское художественное стекло.

Тема 15. Искусство XX века. Памятники искусства XX века.

География и история искусства XX века. Баухауз. Градостроительство XX века: город Бразилиа. Изобразительное искусство XX века: Й. Торак, З. Хильц, А. Марке, А. Матисс, Э. Мунк, П. Клее, Э. Нольде, Ж. Брак, П. Пикассо, Ф. Леже, П.-Дж. Поллок, Г.-Э. Гросс, М. Дюшан, У. Боччони, С. Дали, У. Магритт, А. Озонфан, Р. Гуттузо, Ф. Мазерель, Ж.-Д.-А. Сикейрос, Д. Ривера, Ф. Кало, Р. Кент, А.Руссо, Н. Пиромани, Э. Уорхолл. Cartier International SNC, Lalique Group, Carrera у Carrera, Tiffany & Co.

Тема 16. Советское искусство. Памятники советского искусства.

География и история советского искусства. ВХУТЕМАС. Памятники советской архитектуры: мавзолей В.И. Ленина, ДнепрогЭС, московский метрополитен, «сталинские высотки» в Москве. Русский авангард: В.В. Кандинский, К. С. Малевич, Л.М. Лисицкий, О.В. Розанова, М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, А.А. Экстер, Д.Д. Бурлюк, П.Н. Филонов, М.З. Шагал. Мастера советского дизайна: В.Е. Татлин, А.М. Родченко, В.В. Маяковский, Н.М. Суетин, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова. ВХУТЕМАС. Советское изобразительное искусство: К.Ф. Юон, И.Э. Грабарь, М.С. Сарьян, М.Б. Греков, А.М. Герасимов, Б.В. Иогансон К.С. Петров-Водкин, А.А. Дейнеко, П.П. Соколов-Скаля, А.А. Пластов, А.П. Бубнов, А.А. Рылов, Г.Г. Нисский, Ю.И. Пименов, Н.М. Ромадин, Кукрыниксы, Д.А. Шмаринов, Е.А. Кибрик, О.Г. Верейский, М.М. Шемякин, В.И. Мухина, И.Д. Шадр, М.Г. Манизер, Е.В. Вучетич, Л.Е. Кербель, М.К. Аникушин, Э.И. Неизвестный. Владимирская школа живописи: КН. Бритов, В.Я. Юкин, В.Г. Кокурин, Б.Ф. Французов, А.И. Кувин, Н.Н. Модоров, Н.А. Мокров, Н.М. Баранов, В.И. Шамаев. Советская лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино, Холуй.

Тема 17. Современное искусство. Основные художественные течения и движения современного искусства.

География и культура современного искусства. Основные художественные течения и движения современного искусства. Перформанс и акционизм как формы современного искусства. Выставки современного искусства.

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:

- Интерактивная лекция (тема № 17);
- Групповая дискуссия (тема № 1, 17).

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

Первый семестр

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 1

Анализ источников по теории и истории искусства:

- Вазари Дж. «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих (1550);
- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства (1915).
- Дворжак М. История искусства как история духа (1924).
- Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства (1965 – 1966).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 2

Художественная характеристика памятников искусства древнего мира и Античности (метод «угадайка»).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 3

Художественная характеристика памятников искусства европейского Средневековья и Возрождения (метод «угадайка»).

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен)

Контрольные вопросы для проведения экзамена:

1. Искусство: понятие и функции.
2. Природа художественного образа.
3. Пластические искусства: понятие и морфология.
4. Синтез пластических искусств.
5. Архитектура.
6. Градостроительство.
7. Садово-парковое искусство.
8. Живопись.
9. Скульптура.
10. Графика.
11. Жанры изобразительного искусства.
12. Декоративно-прикладное искусство.

13. Дизайн.
14. Иконография.
15. Канон в искусстве.
16. Стил в искусстве.
17. Искусствознание как наука и его разделы.
18. Культурно-исторические исследования Я. Буркхарда.
19. Г. Вельфлин и формально-стилистический метод в изучении искусства.
20. Н.П. Кондаков и иконографический метод в изучении искусства.
21. Э. Пановски и иконологический метод в изучении искусства.
22. Венская школа искусствознания.
23. Советское искусствознание.
24. Памятники искусства первобытного искусства.
25. Памятники искусства древнего Египта.
26. Памятники искусства древнего Китая.
27. Памятники искусства древней Индии.
28. Памятники искусства древних цивилизаций Америки.
29. Ордерный канон античной архитектуры.
30. Античная архитектура.
31. Древнегреческая скульптура.
32. Древнегреческая вазопись.
33. Древнеримский скульптурный портрет.
34. Памятники искусства Византии.
35. Памятники искусства средневекового Китая.
36. Памятники искусства средневековой Индии.
37. Памятники искусства средневековой Средней Азии.
38. Памятники искусства средневековой Японии.
39. Романский стиль в европейской архитектуре и изобразительном искусстве.
40. Готика в европейской архитектуре и изобразительном искусстве.
41. Памятники итальянского искусства эпохи Возрождения.
42. Стил ренессанс в европейской архитектуре и изобразительном искусстве.
43. Памятники искусства Северного Возрождения.
44. Эль Греко (Доменикос Теотокопулос).

Второй семестр

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 1

Художественная характеристика памятников искусства средневековой Руси (метод «угадайка»).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 2

Художественная характеристика памятников европейского искусства XVII века: архитектура и декоративно-прикладное искусство (метод «угадайка»).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 3

Художественная характеристика памятников европейского искусства XVII века: изобразительное искусство (метод «угадайка»).

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен)

Контрольные вопросы для проведения экзамена:

1. Православный храм и его символика.
2. Иконостас.
3. Иконография Христа в православной иконописной традиции.
4. Иконография Богоматери в православной иконописной традиции.
5. Памятники искусства Киева и южнорусских княжеств.
6. Памятники искусства Новгорода и Пскова.
7. Памятники искусства западнорусских княжеств.
8. Памятники искусства Владимиро-Суздальского княжества.
9. Новгородская иконопись.
10. Владимиро-Суздальская иконопись.
11. Московская иконопись.
12. Ярославская иконопись.
13. Строгановская школа живописи.
14. Андрей Рублев.
15. Симон Ушаков.
16. Памятники искусства Московской Руси.
27. Маньеризм в европейском искусстве.
18. Стиль барокко в европейской архитектуре и изобразительном искусстве XVII века.
19. Стиль классицизм в европейской архитектуре и изобразительном искусстве XVIII века.
20. Питер Пауль Рубенс и фламандская живопись XVII века.
21. Голландская живопись XVII века.
22. Микеланджело да Караваджо и караваджизм.
23. Французская живопись XVIII века.
24. Испанская живопись XVIII века.

Третий семестр

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 1

Художественная характеристика памятников искусства Европы и США XVIII века (метод «угадайка»).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 2

Художественная характеристика памятников искусства Европы и США XIX века (метод «угадайка»).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 3

Художественная характеристика памятников искусства России XVIII - начала XX веков (метод «угадайка»).

Примерный перечень тем курсовых работ

1. Творческий метод Альбрехта Дюрера.
2. Религиозные мотивы в творчестве И.Е. Репина.
3. Образы природы в творчестве В.Д. Поленова.
4. Идеино-художественные основы творчества Сальвадора Дали.
5. Взгляды Леонардо да Винчи на природу художественного творчества.
6. Огюст Роден в восприятии современников.
7. Сюжеты и образы западноевропейской средневековой миниатюры.
8. Символика и иконография изображений белокаменной резьбы Георгиевского собора в Юрьев - Польском.

9. Массонская символика в усадебной архитектуре России XVIII - начала XIX веков
10. Владимирские художники.
11. Коллекция живописи из музейного собрания Муромского историко-художественного музея.
12. Коллекция произведений декоративно-прикладного искусства из музейного собрания Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен)

Контрольные вопросы для проведения экзамена:

1. Стил ь рококо в европейском искусстве XVIII века.
2. Стил ь неоклассицизма в европейском искусстве XVIII века.
3. Сентиментализм в европейском изобразительном искусстве XVIII века.
4. Английское палладианство XVII - XVIII веков.
5. Английский портрет XVIII века.
6. Памятники искусства США XVIII – XIX веков.
7. Стил ь ампи р в архитектуре наполеоновской Франции.
8. Романтизм в европейском изобразительном искусстве XIX века.
9. Бидермейер.
10. Памятники европейской архитектуры XIX века.
11. Стил ь модерн в европейском искусстве конца XIX – начала XX веков.
12. Реализм в европейской живописи XIX века.
13. Импрессионизм в европейской живописи XIX века.
14. Неоимпрессионизм (дивизионизм, пуантелизм) в европейской живописи XIX века.
15. Постимпрессионизм в европейской живописи XIX века.
21. Памятники архитектуры России первой половины XVIII века.
22. Изобразительное искусство России первой половины XVIII века.
23. Памятники архитектуры России второй половины XVIII века.
24. Изобразительное искусство России второй половины XVIII века.
25. Памятники архитектуры России первой половины XIX века.
26. Изобразительное искусство России первой XIX половины века.
27. Памятники архитектуры России второй половины XIX - начала XX века.
28. Русское изобразительное искусство второй половины XIX - начала XX века.

Четвертый семестр

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 1

Художественная характеристика памятников искусства XX века (метод «угадайка»).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 2

Художественная характеристика памятников советского искусства (метод «угадайка»).

Примерный вариант заданий к рейтинг-контролю № 3

Тест для проверки знаний:

1. Итальянский художник труд, которого положил начало такому разделу искусствознания как история искусства
 – Д. Вазари – Леонардо да Винчи
2. Назовите основоположника иконографического метода в искусствознании
 – Г. Вельфлин – Н.П. Кондаков – М. Дворжак
3. Низким рельефом в скульптуре называют

- барельеф – горельеф
4. Ксилография – это гравюра
 – камень – дерево
5. Антропоморфным орнаментальным мотивом в искусстве называют
 – изображение растений – изображение человека – изображение животных
6. Статуя человекоподобного льва в искусстве Древнего Египта
 – шеду – сфинкс
7. Многоярусное архитектурное сооружение из сырцового кирпича с храмом главного божества на верхней ступени в искусстве Древнего Востока
 – зиккурат – ступа
8. Классическим типом античного храма считается
 – простиль – периптер – моноптер
9. Ордерный канон был разработан в эпоху
 – Античность – Средневековье – Возрождение
10. Окно – роза – характерный стилиевой элемент в архитектуре
 – барокко – готика
11. Назовите крупнейшего скульптора итальянского Возрождения, прозванного современниками «божественным»
 – Микеланджело – Рафаэль
12. Назовите автора портрета «Мона Лиза» (Джоконда)
 – Рафаэль – Тициан – Леонард да Винчи
13. Собор Санта – Мария дель Фьоре находится
 – Флоренция – Рим
14. Картинная галерея Уффици расположена
 – Лондон – Берлин – Флоренция
15. Назовите крупнейшего живописца фламандского барокко
 – П. Рубенс – К. Лоррен – Х. Рибера
16. Назовите автора знаменитой серии портретов королевских шутов и уродцев в европейском искусстве XVII в.
 – Н.Пуссен – Д.Веласкес
17. Стилистическим направлением в европейском искусстве, в орнаментике которого широко используются «китайские» мотивы, является
 – шинуазри – тюркиери – палладианство
18. Стил в архитектуре и прикладном искусстве наполеоновской Франции
 – готика – ампир – рококо
19. Своим рождением импрессионизм обязан
 – Франции – Германия – Россия
20. Основоположником сюрреализма в европейском искусстве является
 – С.Дали – Э.Мане – К.Малевич
21. Тип крестово-купольного храма был заимствован древнерусской архитектурой
 – Византия – Западная Европа
22. В росписи Успенского собора во Владимире принимал участие
 – А. Рублев – С.Ушаков – Дионисий
23. Назовите автора памятника Петру Великому на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
 – З.К. Церетели – Э.Фальконе – М.И. Козловский
24. Назовите автора картины «Иван Грозный и сын его Иван»
 – В.И. Суриков – И.Е. Репин
25. Храм Христа Спасителя расположен
 – Москва – Киев – Новгород

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен)

Контрольные вопросы для проведения экзамена:

1. Ар деко в архитектуре и дизайне XX века.
2. Функционализм в архитектуре и дизайне XX века.
4. Сюрреализм в искусстве XX века.
5. Фовизм в искусстве XX века.
6. Экспрессионизм в искусстве XX века.
7. Кубизм в искусстве XX века.
8. Абстракционизм в искусстве XX века.

- 9.Примитивизм в искусстве XX века.
- 10.Пуризм в искусстве XX века.
- 11.Дадаизм в искусстве XX века.
- 12.Неореализм в искусстве XX века.
- 13.Энди Уорхол и поп-арт.
- 14.Конструктивизм в советской архитектуре и дизайне.
- 15.Русский авангард.
- 16.Памятники советской архитектуры.
- 17.Советское изобразительное искусство.
- 18.Владимирская школа живописи.
- 19.Баухауз.
- 20.ВХУТЕМАС.

Самостоятельная работа студента по дисциплине «История искусств» включает в себя следующие виды деятельности:

- 1.Повторение законспектированного на лекционных занятиях материала и дополнение его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- 2.Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, самостоятельный поиск литературы при подготовке к практическим занятиям и рейтинг-контролю;
- 3.Подготовка мультимедийных презентаций для обсуждения вопросов на практических занятиях;
- 4.Самостоятельно изучить и проанализировать предложенные источники по культуре повседневности для выполнения заданий рейтинг-контроля.

Первый семестр

Темы для самостоятельной работы студентов

1. Баттистини М. Символы и аллегории: Визуальные коды понятий в произведениях изобразительного искусства (2002): анализ источника.
2. Импеллузо Л. Герои и боги Античности: Символы, атрибуты, персонажи мифов и истории изобразительного искусства (2002): анализ источника.
3. Символика и иконография изображения лотоса в искусстве древнего Египта.
4. Символика и иконография изображения ягуара в искусстве цивилизаций древней Америки.
5. Сюжеты и образы древнегреческой вазописи.
6. Скульптурные портреты древнеримских императоров.
7. Художественные образы средневекового европейского бестиария и демонологии.
8. Феодалные замки Японии.

Второй семестр

Темы для самостоятельной работы студентов

1. Зодчество Владимирского края XIV – XVII веков.
2. Реставрационные работы В.Д. Ермолина во Владимире и Юрьев – Польском.
3. Де Капоа К. Эпизоды и персонажи Ветхого завета в произведениях изобразительного искусства (2008): анализ источника.
4. Пасквинелли Б. Жест и экспрессия (2005): анализ источника.
5. Портрет в искусстве европейского маньеризма.
6. Французская живопись XVII века как исторический источник.
7. Символика и иконография изображения мельниц в голландской живописи XVII века.
8. Детский портрет в испанской живописи XVII века.

Третий семестр

Темы для самостоятельной работы студентов

1. «Колониальные» стили в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве США.
2. Буссалли М. Тело человека. Анатомия и символика (2005): анализ источника.
3. Гонсалес М.-А., Бартолена С. Женщины (2009): анализ источника.
4. Батальный жанр в живописи Франции XIX века.
5. Архитектура провинциальной России XVIII - XIX веков.
6. Купеческий портрет XVIII - XIX веков.
7. Тема Отечественной войны 1812 года в искусстве России XIX – начала XX веков.
8. Архитектура Владимирского края XVIII – начала XX веков.

Четвертый семестр

Темы для самостоятельной работы студентов

1. Искусство стран Латинской Америки XX века.
2. Искусство стран Азии XX века.
3. Искусство стран Африки XX века.
4. Искусство стран Австралии и Океании XX века.
5. Импеллузо Л. Природа и ее символы: Растения, цветы, животные (2005): анализ источника.
6. Де Паскале Э. Смерть и воскрешение в произведениях изобразительного искусства (2007): анализ источника.
7. Тема Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в советском искусстве.
8. Художественная жизнь в СССР: власть и творчество.

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

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, издательство	Год	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература			
1. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Шашков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, 2020.— 143 с.	2020	-	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94865.html

2. Пигулевский В.О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пигулевский В.О., Стефаненко А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 301 с.	2019	-	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86442.html
3. Пигулевский В.О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пигулевский В.О., Стефаненко А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 314 с.	2019	-	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86443.html
Дополнительная литература			
1. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно--исторический метод. Социология искусства. Иконология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, 2015.— 304 с.	2015	-	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36742.html
2. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век [Электронный ресурс]/ Бенуа А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 2015.— 456 с.	2015	-	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59959.html
3. Плешивцев А.А. История архитектуры [Элек-			Режим доступа: http://www.iprbooksh

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го курса/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 398 с.	2015	-	op /32240.html
---	------	---	----------------

7.2. Периодические издания

- Журнал «DOMUS». 2015 – 2020.
- Журнал «Искусствознание». 2015 – 2020.
- Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. 1997 – 2020.

7.3. Интернет-ресурсы

- Сайт министерства культуры РФ: mkrf.ru.
- Сайт Государственного института искусствознания: sias.ru.
- Сайт аукционного дома Sotheby's: www.sothebys.com.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации дисциплины «История искусств» имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Практические/лабораторные работы проводятся в аудитории 213-2, 217-2.

Рабочую программу составил канд. искусствоведения, доцент Барашев М.А. _____

Рецензент

(представитель работодателя)

Рецензент В.В.Усов, В.В.Савин / Л.А. Мамкина Н.Д.
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории, археологии и краеведения

Протокол № 1 от 28.08.2020 года

Заведующий кафедрой _____

Л.А. Мамкина Н.Д. / Тихонов А.В.

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 51.03.01 «Культурология»

Протокол № 1 от 28.08.2020 года

Председатель комиссии _____

Л.А. Мамкина Н.Д. / Тихонов А.В.

(ФИО, подпись)