

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)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История искусств

Направление подготовки **44.03.01 Педагогическое образование**
 Профиль/программа подготовки **«Музыкальное и театральное искусство»**
 Уровень высшего образования **бакалавриат**
 Форма обучения **заочная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
V	2/72	4	4		64	Зачёт
VI	2/72	4	4		64	Зачёт
VII	2/72	4	4		37	Экзамен (27 ч.)
VIII	2/72	4	4		37	Экзамен (27 ч.)
IX	1/36	4	4		28	Зачёт
X	2/72	4	4		37	Экзамен (27 ч.)
Итого	11/396	24	24		267	Зачёт (5, 6, 9 сем.) Экзамен (7, 8, 10 сем., 81 ч.)

Владимир 2019

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История искусств»: получить представление о закономерностях и основных исторических этапах развития искусства.

Задачи:

- изучение специфики художественного языка различных видов искусства, их взаимосвязи и взаимообусловленности;
- владение специальной терминологией;
- изучение видов искусствоведческого анализа;
- получение навыков искусствоведческого анализа произведений искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История искусств» относится к базовым дисциплинам.

Пререквизиты дисциплины: «История», «Философия», «Русский язык и культура речи», «История музыкального искусства», «Организация культурно-просветительской деятельности».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенций)
УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	частичное	<p>1). Знать: культурное пространство своего региона, как вариант межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p> <p>2). Уметь: использовать возможности предмета «История искусств»: его интегрирующий и обобщающий характер для более глубокого восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p> <p>3). Владеть: необходимыми навыками использования потенциальных возможностей содержания предмета «История искусств», позволяющих осознать высокую художественную, духовную и историческую ценность выдающихся памятников искусства своего региона.</p>
ПК-5 Способность осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного	частичное	<p>1). Знать: возможности учебного предмета «История искусств» для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса</p> <p>2). Уметь: по возможности полно использовать культурное пространство своего региона для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.</p> <p>3) Владеть: способностью осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода</p>

исторического
периода

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 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	CPC		
1	1 раздел. Введение. Цели и задачи дисциплины «История искусств»	5	20	1	1		10	0,25/25%	Рейтинг-контроль №1
2	2 раздел. Искусство первобытного общества	5	20	1	1		20	0,25/25%	Рейтинг-контроль №2
3	3 раздел. Искусство рабовладельческого общества	5	21	2	2		34	1/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 5 семестр				4	4		64	2/25%	Зачёт
4	Раздел 4. Искусство феодального общества Европы		20	1	1		20	0,25/25%	Рейтинг-контроль №1
5	Искусство Византии.		20	1	1		20	0,25/25%	Рейтинг-контроль №2
6	Искусство Древней Руси		21	2	2		24	1/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 6 семестр				4	4		64	2/25%	Зачёт
7	5 раздел. Искусство Европы в период перехода от феодализма к капитализму	7	20	1	1		10	0,25/25%	Рейтинг-контроль №1
8	6 раздел. Искусство Нового времени. Искусство Европы XVII века	7	20	2	2		17	1/25%	Рейтинг-контроль №2
9	Искусство России конца XVII – первой половины XVIII вв.	7	21	1	1		10	0,25/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 7 семестр				4	4		37	2/25%	Экзамен
10	Общая характеристика художественных стилей и направлений в художественной культуре Европы и России XVIII в.	8	20	1	1		20	0,25/25%	Рейтинг-контроль №1
11	Эпоха Просвещения	8	20	1	1		20	0,25/25%	Рейтинг-контроль №2
12	Романтизм	8	21	2	2		24	1/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 8 семестр				4	4		37	2/25%	Экзамен
13	Искусство Европы и России второй половины XIX в.	9	20	2	2		10	1/25%	Рейтинг-контроль №1

	влияние на искусство Европы второй половины XIX в.							
15	Искусство Европы и России конца XIX - начала XX вв.	9	22	1	1	10	0,25/25%	Рейтинг-контроль №3
	Всего за 9 семестр			4	4	28	2/25%	Зачёт
16	7 раздел. Искусство Новейшего времени. Зарубежное искусство XX века	10	10	1	1	17	0,25/25%	Рейтинг-контроль №1
17	Искусство России XX века	10	11	2	2	10	1/25%	Рейтинг-контроль №2
18	8 раздел. «Итоги» XX века. Искусство на рубеже XX – XXI веков	10	12	1	1	10	0,25/25%	Рейтинг-контроль №3
	Всего за 10 семестр:			4	4	37	2/25%	Экзамен
	Наличие в дисциплине КП/КР							
	Итого по дисциплине			24	24	267	12/25%	Экзамен (7, 8, 10 сем., 81 ч.) Зачёт (5, 6, 9 сем.)

Содержание лекционных занятий по дисциплине

5 семестр

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины «История искусств».

Тема 1. Обоснование необходимости преподавания курса по предмету «История искусств» в вузе.

Содержание темы. Определение основных понятий: «искусство», «стиль», «исторический стиль», «стиль эпохи», «стилевое направление» «художественный метод», «синтез искусств». Происхождение искусства. Историзм художественного мышления. Источники многообразия видов искусства. Классификация видов искусства. Неравномерность развития видов и жанров в истории искусства. Значение искусства в развитии личностного и художественного потенциалов человека

Раздел 2. Искусство первобытного общества.

Тема 1. Виды искусства в первобытной культуре.

Содержание темы. Синкретическая целостность первобытной культуры. Образ человека в изобразительном искусстве. Основные типы становления и формирования художественной культуры (палеолит, мезолит, неолит). Роль обычая и обряда в становлении культуры. Эволюции художественного стиля от палеолита к неолиту. В процессе изучения темы привлекаются знания учащихся, полученные на уроках истории, краеведения (Сунгирь). Неолит. Искусство бронзового века. Искусство железного века.

Раздел 3. Искусство рабовладельческого общества.

Тема 1. Искусство Древнего Египта.

Содержание темы. Художественная культура Египта – классическая модель канонической культуры. Периодизация искусства Древнего Египта. Страна единой речной культуры. Власть фараонов, их обожествление египтянами. Заупокойный культ. Своеобразие религии, зооморфизм. Ведущий вид искусства – архитектура. Синтез искусств на культовой основе. Архитектурные комплексы. Храм как модель мира. Устойчивость художественных методов. Египетский канон. Скульптура господ и служ. Росписи и рельефы

Тема 2. Междуречье.

Содержание темы. Своеобразие формирования классовых обществ Ближнего Востока: города – государства и разобщенность земледельческих обществ, сочетание государственно - храмового и общинно - частного секторов в социально - экономической структуре. Строительство храмов – «домов бога»: зиккураты Шумера, Аккада, Вавилона. Посвятительный характер скульптуры. Появление рисуночного письма и развитие искусства. Главные темы искусства: верования, религиозные действия, земные деяния правителей. Искусство Ассирии. Нововавилонский период. Искусство Ахеменидского Ирана.

Тема 3. Искусство Древней Греции.

Содержание темы. Новая трактовка образа человека в искусстве. Ведущая роль изобразительного и словесного видов искусства. Мифология, эпос, лирика. Драма. Театр. Архитектурный комплекс (на примере Акрополя в Афинах). Эволюция образа человека в скульптуре. Многообразие форм и сюжетов росписей на вазах. Изображений на произведениях глиптики.

Тема 3.4. Древний Рим.

Содержание темы. Истоки художественной традиции Древнего Рима. Искусство этрусков. Ведущее значение архитектуры. Скульптурный портрет. Живопись.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины «История искусства».
Тема 1. Значение искусства в развитии личностного и художественного потенциалов человека

Содержание практических занятий.

Тема 2. Опыт искусствоведческого анализа живописного произведения.

Содержание практических занятий. Искусствоведение как наука. Виды искусствоведческого анализа. Формальный анализ произведения искусства.

Тема 3. Графика как вид искусства.

Содержание практических занятий. Основные этапы истории графики как вида искусства. Выразительные средства графики. Виды графики. Материалы. Выдающиеся мастера. Опыт анализа графического произведения.

Тема 4. Скульптура как вид искусства.

Содержание практических занятий. Основные этапы истории скульптуры как вида искусства. Выразительные средства скульптуры. Виды и жанры скульптуры. Выдающиеся мастера. Опыт анализа искусствоведческого анализа скульптуры.

Тема 5. Опыт искусствоведческого анализа памятника архитектуры.

Содержание практических занятий. Основные этапы истории архитектуры. Выразительные средства архитектуры. Виды архитектуры. Понятие «стиль». Архитектурные стили. Синтез искусств. Выдающиеся мастера. Опыт искусствоведческого анализа памятника архитектуры.

Раздел 2. Искусство первобытного общества.

Тема 1. Сунгирь – уникальный памятник эпохи палеолита.

Содержание практических занятий. История изучения стоянки Сунгирь. Предметы культового назначения. Уникальность находок в погребениях. Реконструкция облика древних сунгирцев.

Раздел 3. Искусство рабовладельческого общества.

Тема 1. Древнее и традиционное искусство.

Содержание практических занятий. Искусство народов современной Африки, Австралии, Океании. Искусство, существовавшее с древнейших времён и сохранившееся в отдельных районах земного шара. Изучение традиционного искусства как способ понять образность и значение древнего искусства.

Тема 2. Искусство Древней Индии.

Содержание практических занятий. Хараппская цивилизация. История изучения. Торговые связи в древности с Древним Египтом и Междуречьем. Архитектура. Пластика. Печати. Письменность. Вторжение ариев. Создание ими «Вед», «Махабхараты», «Рамаяны». Искусство буддистской Индии.

Тема 3. Искусство Древнего Китая.

Содержание практических занятий. Древнейшие памятники искусства. Сложение художественной традиции под влиянием искусства народов Месопотамии, Персии, буддийской Индии и др. Китайская цивилизация как основа культурных традиций ряда Восточных стран (Япония, Корея, Индокитай, Монголия). Керамика. Бронза. Истоки каллиграфии. Скульптура.

Содержание лекционных занятий по дисциплине

6 семестр

Раздел 4. Искусство феодального общества.

Тема 1. Искусство Западной Европы эпохи «варварских королевств». Каролингский ренессанс.

Содержание темы. Дороманское искусство. Декоративно-прикладное искусство. Книжная миниатюра. Ювелирное искусство. Каролингский ренессанс как период возросшего интереса к античному наследию. Искусство этого периода.

Тема 2. Романский стиль в искусстве.

Содержание темы. Христианство как фундаментальная мировоззренческая основа сознания, всей жизни человека, всей средневековой культуры. Церковная культура. Храмовый синтез искусств. Романский стиль. Замковая культура. Рыцарская поэзия и эпос.

Тема 3.- 4. Готика.

Содержание темы. Готический стиль. Особенности готических сооружений в разных европейских странах. Интерес к портрету. Эволюция образа человека в искусстве. Городская культура. Литература. Карнавал. Народная смеховая культура.

Тема 7. Искусство Древней Руси. Киевская Русь.

Содержание темы. Сложение древнерусской художественной культуры на основе собственных земледельческо - языческих традиций в процессе культурного обмена со степняками – кочевниками. Уникальность и самобытность художественной культуры домонгольской Руси. Освоение византийского художественного канона в культовой архитектуре, монументальной живописи, иконе. Взаимодействие деревянного и каменного зодчества. Летописание, переводы, возникновение русских памятников. Рукописная книга. Прикладное искусство. Прикладное искусство. Музыка (инструментальная и хоровая). Скоморошьи игры.

Содержание практических занятий по дисциплине
Раздел 4. Искусство феодального общества.

Тема 5. Искусство мусульманских стран.

Содержание темы. Влияние на искусство религиозных норм. Особенности архитектуры, декоративно – прикладного искусства, книжной миниатюры. Поэзия. Музыка.

Тема 6. Искусство Византии.

Содержание темы. Синтез традиций древневосточной, античной, христианской культур. Особая её роль в истории христианства. Храмы, иконы. Мозаика. Гимны. Искусство книги. Декоративно - прикладное искусство. Светская культура. Жизнь императорского двора. Влияние христианской культуры Византии на культуру Болгарии, Сербии. Принятие христианства в Армении, Грузии. Древние традиции художественной культуры этих стран. Архитектура. Скульптура. Живопись. Эпос.

Тема 7. Искусство Древней Руси. Киевская Русь.

Содержание темы. Сложение древнерусской художественной культуры на основе собственных земледельческо - языческих традиций в процессе культурного обмена со степняками – кочевниками. Уникальность и самобытность художественной культуры домонгольской Руси. Освоение византийского художественного канона в культовой архитектуре, монументальной живописи, иконе. Взаимодействие деревянного и каменного зодчества. Летописание, переводы, возникновение русских памятников. Рукописная книга. Прикладное искусство. Прикладное искусство. Музыка (инструментальная и хоровая). Скоморошьи игры.

Тема 8. Искусство Владимира-Сузdalской Руси.

Содержание темы. Города – крепости храмы. Дворцовые сооружения, росписи храмов, иконы, декоративно – прикладное искусство. Летописные своды. Идея единения Руси.

Тема 9. Искусство Руси второй половины XIII – начала XV вв. Великий Новгород. Псков.

Содержание темы. Сохранение и непрерывное развитие художественных традиций Древней Руси в период монголо-татарского нашествия. Архитектура. Живопись. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 10. Творчество Ф. Грека, А. Рублева.

Содержание темы. Феодальные междуусобицы и их отражение в памятниках культуры. Утрата национальной независимости народами восточнославянского региона. Русь под монгольским игом. Роль народного творчества и христианского искусства в условиях иноземного порабощения. Великий Новгород и Псков. Монастыри как художественные центры. Творчество Ф. Грека, А. Рублева.

Тема 11. Искусство Руси второй половины XV – начала XVI вв. Свержение монгольского ига.

Содержание темы. Становление Московской Руси и общерусской художественной культуры. Расцвет зодчества и иконописи. Строительство Московского Кремля. Дионисий.

Тема 12. Искусство Руси XVI в.

Содержание темы. Становление централизованного государства. Превращение церкви при Иване Грозном в орган, ведающий духовным воспитанием. Развитие книгопечатания. «Домострой», «Стоглав». Архитектура. Живопись литература, музыка, декоративно – прикладное искусство.

Тема 13. Искусство Руси XVII в.

Содержание темы. «Смутное время» на рубеже XVI – XVII вв. Религиозный раскол. Секуляризация в различных областях древнерусской культуры. Влияние светской культуры на духовную. «Дивное узорочье» в каменной архитектуре. Новые формы в церковной и светской музыке. Взаимодействие народного и профессионального искусства.

Содержание лекционных занятий по дисциплине
7 семестр

Раздел 5. Искусство Европы в период перехода от феодализма к капитализму.

Тема 1. Италия. Предвозрождение.

Содержание темы. Городская культура. Антифеодальная направленность. Антропоцентризм картины мира. Гуманизм и универсализм художественной культуры Возрождения. Ренессансный синтез искусств. Расцвет пластических искусств.

Тема 3. Италия. Высокое Возрождение.

Содержание темы. Эпоха «титанов», творческого универсализма. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти (как архитектор, скульптор, живописец, поэт), Джорджоне.

Раздел 6. Искусство Нового времени.

Тема 1. Стиль барокко в искусстве Европы и России XVII – первой половины XVIII вв.

Содержание темы. Сложность, противоречивость эпохи. Антиномизм картины мира барокко, разрушающий античный антропоцентризм. Драматизм мироощущения человека эпохи, представление о бесконечности пространства и времени, о «малости» и «величии» человека перед лицом мироздания. Стремление к синтезу искусств. Барокко в искусстве Италии. Барокко в живописи Фландрии.

Тема 2. Классицизм в искусстве Франции XVII в. Содержание темы. Философская основа классицизма – рационализм. Убежденность в существовании разумного порядка, доступного человеческому познанию и подчиняющегося естественным законам мира. Сложение стиля «классицизм». Его выражение в изобразительном искусстве, литературе, театре, балете, музыке, декоративно – прикладном искусстве.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 5. Искусство Европы в период перехода от феодализма к капитализму.

Тема 2. Италия. Раннее Возрождение.

Содержание темы. «Отцы» Возрождения (Ф. Брунеллески, Донателло, Мазаччо). Многообразие творческих «почерков» выдающихся живописцев Италии этого периода. Архитектура. Расцвет монументальной живописи.

Тема 3. Италия. Высокое Возрождение.

Содержание темы. Эпоха «титанов», творческого универсализма. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти (как архитектор, скульптор, живописец, поэт), Джорджоне.

Тема 4. Италия. Позднее Возрождение.

Содержание темы. Контрреформация. Усиление контроля церкви над творчеством мастеров искусства, её стремление подчинить искусство своим целям и интересам. Образование «камерат».

Тема 5. Северное Возрождение. Нидерланды. XV – XVI вв.

Содержание темы. Расцвет живописи. Отличие в мироощущении и видении человека в Северном и Итальянском Возрождении.

Тема 6. Франция. XV – XVI вв.

Содержание темы. Завершение столетней войны. Объединение и централизация государства. Определяющее значение королевского двора и аристократических кругов в формировании особенностей художественной культуры.

Тема 7. Германия. XV – первая половина XVI вв.

Содержание темы. Реформация. Крестьянская война. Перевод «Библии» на немецкий язык. Ведущая роль живописи в немецком Возрождении. Литература. Протестантские хоралы.

Тема 8. Возрождение в культуре Англии.

Содержание темы. Творчество Дж. Чосера. «Утопия» Т. Мора. Театр У. Шекспира.

Тема 9. Искусство стран Востока XIV – XVII вв.

Содержание темы. Архитектура, скульптура, живопись, книжная миниатюра, декоративно – прикладное искусство.

Раздел 6. Искусство Нового времени.

Тема 1. Стиль барокко в искусстве Европы и России XVII – первой половины XVIII вв.

Содержание темы. Сложность, противоречивость эпохи. Антиномизм картины мира барокко, разрушающий античный антропоцентризм. Драматизм мироощущения человека эпохи, представление о бесконечности пространства и времени, о «малости» и «величии» человека перед лицом мироздания. Стремление к синтезу искусств. Барокко в искусстве Италии. Барокко в живописи Фландрции.

Содержание лекционных занятий по дисциплине

8 семестр

Тема 5. Общая характеристика художественных стилей и направлений в искусстве Европы и России XVIII в.

Содержание темы. Эпоха Просвещения. Стили барокко, рококо, классицизм. Сентиментализм, предромантизм в культуре второй половины XVIII в.

Тема 10. Искусство Европы первой половины XIX в. Романтизм.

Содержание темы. Новое понимание культуры у романтиков. Романтическое понимание природы как «космического организма» и культуры как единого всемирного процесса в противовес просветительскому механизму поступательного движения природы и общества. Романтический историзм и утопия. Культурное наследие как личностное переживание. Творчество по аналогии с силами природы: гений – демиург, творящий подобно природе. Созидающая сила воображения и фантазии.

Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 3. – 4. Реализм и веинтилевое направление в искусстве Западной Европы XVII в.

Содержание темы. Интерес к сложному внутреннему миру человека. Психологизм в произведениях Караваджо, Рембрандта, Веласкеса. Живопись Голландии. Живопись и литература Испании.

Тема 6. Эпоха Просвещения в Англии.

Содержание темы. Характерная для художественной культуры Европы открытая борьба с изжившими себя феодальными формами в общественной жизни и культуре. Художественная культура Англии. Литература. Живопись.

Тема 7. Эпоха Просвещения. Франция.

Содержание темы. Доминирующая роль театра в системе искусств Просвещения и его жанровый спектр (героическая трагедия, мещанская драма и «слезная комедия», водевиль, героико – мифологическая опера, опера буфф, балет и др.). Отражение просветительской «картины мира» в разных видах искусства: гражданская архитектура и градостроительные идеи, главенство портрета в живописи и скульптуре, дидактическая направленность литературы и театра. Новые формы музыкальной жизни (концертные залы), развитие симфонических жанров. Основные направления в искусстве Просвещения: классицизм, просветительский реализм, сентиментализм. Поиск «совершенного» человека.

Тема 8. Эпоха Просвещения. Искусство Германии.

Содержание темы. Движение «Бури и натиска». Творчество Ф. Шиллера, И.В. Гёте, В.А. Моцарта.

Тема 9. Искусство России XVIII в.

Содержание темы. Предпросвещение. Петровские реформы, их социально – историческая необходимость. Мировоззренческая платформа русского Просвещения: антидеспотическая, антикрепостническая направленность. Роль искусства в осуществлении просветительской политики. Градостроительство, «всенародные торжествования», театр и музыка, развитие живописи, скульптуры, переводческая деятельность. Иностранные мастера и формирование национальной художественной школы. Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова.

Тема 11. Романтизм в искусстве Германии, Австрии.

Содержание темы. Обращение к фольклору, сказке. К.Д. Фридрих. О. Рунге. Стиль «бидермейер». Сказки Э.Т.А. Гофмана, братьев Гримм. Ф. Шуберт. «Шубертиады». Р. Шуман. Л. ван Бетховен.

Тема 12. Романтизм в искусстве Франции.

Содержание темы. В. Гюго, Ж. Санд, А. Дюма, А. де Миоссе, Т. Жерико, Э. Делакруа.

Тема 13. Романтизм в культуре Англии.

Содержание темы. Романтизм в архитектуре. Романтизм в литературе (Байрон, Шелли, поэты «озерной школы»). Романтизм в живописи (Констебл, Тернер, прерафаэлиты).

Тема 14. Романтизм в искусстве России. Содержание темы. Художественная культура России первой половины и середины XIX века. Два этапа русского романтизма: «героический» (декабристский) и «трагический» (годы николаевской реакции 1820-х – 1840-х гг.).

Тема 15. Романтизм в искусстве ряда стран.

Содержание темы. Польша (творчество Ф. Шопена, А. Мицкевича). Норвегия (творчество Э. Грига, Г. Ибсена). Америка (творчество Ф. Купера, И. Вашингтона).

Содержание лекционных занятий по дисциплине

9 семестр

Тема 16. Критический реализм в искусстве Европы и России в первой половине XIX в. Содержание темы. Творчество О. де Бальзака, Г. Флобера, Г. Курбе.

Тема 18. Импрессионизм в искусстве Франции. Импрессионизм в различных видах искусства.

Содержание темы. Особенности метода живописного импрессионизма. Анализ особенностей индивидуального стиля выдающихся художников-импрессионистов. Импрессионизм в литературе. Импрессионизм в музыке. Импрессионизм в скульптуре.

Тема 20. Культура Европы конца XIX – начала XX вв. Натурализм. Декаданс. Символизм.

Содержание темы. Символизм в различных видах искусства. Массовая культура. Стиль модерн. Зарождение кинематографа.

Тема 22. Культура России 1880-х – 1890-х гг. Культура России конца XIX - начала XX вв. «Серебряный век».

Содержание темы. Взаимодействие и борьба направлений, течений, стилей в русском искусстве. Критический реализм, в оппозиции к нему – академизм. На рубеже веков – символизм, модерн, движение «мирикусников», декадентские течения в поэзии. Реализм в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.Е. Репина, В.А. Серова. Неорусский стиль. В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, деятельность мамонтовского кружка в Абрамцеве. Символизм и романтизм в творчестве М.А. Врубеля. Ведущая роль литературы и ее влияние на театр, живопись, музыку. Расцвет художественной культуры. Высокий художественный уровень практически во всех видах искусства. Многообразие художественных группировок. Влияние русского искусства на европейское.

Тема 23. Искусство Европы конца XIX – начала XX вв.

Содержание темы. Многообразие художественных направлений. Модернизм. Культура массовая и элитарная. Начало творческого пути П. Пикассо. Творчество К. Кольвиц. Сосуществование и противостояние в художественной культуре начала XX века реализма и модернизма. Их взаимовлияние в творчестве крупных мастеров.

Тема 17. Искусство России и Европы второй половины XIX в. Ведущий метод – критический реализм. Многообразие видов реализма в русском и европейском искусстве.

Содержание темы. Творчество П.А. Федотова, Н.В. Гоголя, А.С. Даргомыжского. Передвижники.

Тема 19. Постимпрессионизм.

Содержание темы. Особенности метода живописного постимпрессионизма. Анализ особенностей индивидуального стиля выдающихся художников-постимпрессионистов. Влияние творчества постимпрессионистов на дальнейшее развитие европейского и отечественного искусства

Тема 21. Культура России 1860-х – 1870-х гг.

Содержание темы. Художественные кружки, творческие объединения – как характерная особенность эпохи. Деятельность наиболее значительных из них (ТПХВ, Абрамцевский художественный кружок С.И. Мамонтова и др.). Деятельность П.М. и С.М. Третьяковых как коллекционеров произведений изобразительного искусства.

Тема 22. Культура России 1880-х – 1890-х гг. Культура России конца XIX - начала XX вв. «Серебряный век».

Содержание темы. Взаимодействие и борьба направлений, течений, стилей в русском искусстве. Критический реализм, в оппозиции к нему – академизм. На рубеже веков – символизм, модерн, движение «мирикусников», декадентские течения в поэзии. Реализм в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.Е. Репина, В.А. Серова. Неорусский стиль. В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, деятельность мамонтовского кружка в Абрамцеве. Символизм и романтизм в творчестве М.А. Врубеля. Ведущая роль литературы и ее влияние на театр, живопись, музыку. Расцвет художественной культуры. Высокий художественный уровень практически во всех видах

искусства. Многообразие художественных группировок. Влияние русского искусства на европейское.

Раздел 7. Искусство Новейшего времени.

Тема 1. Искусство России первых лет революции. Культура русского зарубежья (с 1920 г.).

Содержание темы. Литературные объединения. Журнал «Современные записки». «Дни русской культуры» с 1925 года. Основные центры в ближнем и дальнем зарубежье.

Тема 3. – 4. Искусство России 1920-х – 1930-х гг.

Содержание темы. Культура России 1920-х – начала 1930-х гг. Культура России 1930-х - до начала Великой Отечественной войны. Формирование советской литературы как многонациональной. Идейное размежевание творческой интеллигенции в 1920 – 1930 гг. Изобразительное искусство. Творчество К.С. Петрова – Водкина, П.Д. Корина. Скульптор В.И. Мухина.

Тема 6. Зарубежное искусство 1940-х гг.

Содержание темы. Творчество П. Пикассо, К. Кольвиц и др. Движение Сопротивления и его влияние на художественную культуру.

Тема 7. Советское искусство 1950-х – 1960-х гг.

Содержание темы. Особенности развития отечественного искусства 1950-х – 1960-х гг. «Оттепель» в советской культуре рубежа 1950-х – 1960-х годов. Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве 1950-х – 1960-х годов (мемориальные комплексы, произведения изобразительного искусства, литературы, кинематографа).

Тема 8. Зарубежное искусство 1950-х – 1960-х гг.

Содержание темы. Влияние идей Сопротивления на мировую культуру послевоенного периода. Неореализм в итальянском искусстве и литературе. Р. Росселини, Л. Висконти, В. де Сика, Дж. де Санти, В. Праттолини и др. Влияние итальянского реализма на культуру других стран. Распространение идей экзистенциализма после второй мировой войны. Взгляды Ж.П. Сартра, А. Камю. Их влияние на культуру. Творчество Ж. Ануя, Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка, У. Голдинга, Кобо Абэ и др.

Содержание лекционных занятий по дисциплине

10 семестр

Раздел 7. Искусство Новейшего времени.

Тема 1. Искусство России первых лет революции. Культура русского зарубежья (с 1920 г.).

Содержание темы. Литературные объединения. Журнал «Современные записки». «Дни русской культуры» с 1925 года. Основные центры в ближнем и дальнем зарубежье.

Тема 2. Зарубежное искусство 1920-х – 1930-х гг.

Содержание темы. Взаимовлияние модернистских и реалистических направлений в художественной культуре, в творчестве крупных мастеров.

Тема 5. Советское искусство культуры периода Великой Отечественной войны.

Содержание темы. Живопись. Творчество А. Дейнеки, С. Герасимова, А. Пластова. Графика. Скульптура. Героико-патриотическая тема в творчестве Д.Д. Кабалевского, песни военного времени А.В. Александрова, В. Лебедева – Кумача. Военная хроника Р. Кармена.

Тема 9. Советское искусство 1960-х – 1980-х гг.

Содержание темы. Взаимодействие национальных традиций в советском искусстве. Острые социальные проблемы в произведениях писателей Ч. Айтматова, В. Распутина, Б. Можаева, В. Астафьева, Н. Думбадзе, в поэзии А. Твардовского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского и др. Взаимодействие национальных традиций в советском искусстве. Музыка А.И. Хачатуряна. Творчество Г.В. Свирилова. Музыка в театре и кино. Т.Н. Хренников. А.Н. Петров. Публицистическая острота советского кино. Картины режиссеров С. Герасимова, Г. Чухрая, Э. Рязанова, Р. Быкова. Психологическая направленность творчества режиссеров А. Тарковского, А. Сокурова, Т. Абуладзе, С. Параджанова, Н. Михалкова. Авторская песня в СССР, её роль в нравственно-эстетическом воспитании. Основные тенденции в изобразительном искусстве СССР.

Тема 10. Зарубежное искусство 1970-х – 1980-х гг.

Содержание темы. Научно-техническая революция, её влияние на массовую культуру. Поп-арт, кич, оп-арт, гиперреализм. Концептуальное искусство. Искусство постmodерна в целом.

Тема 11. Искусство России 1990-х гг.

Содержание темы. Сложность исторического периода. Распад СССР. Перестройка. Переосмысление истории. Критическое отношение к проблемам современности. Усиление влияния зарубежной

культуры. Возвращение к духовным ценностям культуры прошлого и отечественной культуры. Многослойность художественной культуры. Проблема молодёжной культуры.

Тема 12. Зарубежное искусство 1990-х гг.

Содержание темы. Постмодернизм в искусстве. Многообразие направлений и «почерков» в искусстве рубежа XX – XXI веков.

Раздел 8. «Итоги» XX века. Перспективы развития мировой художественной культуры (искусства) в XXI веке.

Тема 1. Искусство конца XX – начала XXI века.

Содержание темы. Обзор материалов периодики, интернет - ресурсов. Архитектура.

Изобразительное искусство. Кинематограф.

Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 9. Советское искусство 1960-х – 1980-х гг.

Содержание темы. Взаимодействие национальных традиций в советском искусстве. Острые социальные проблемы в произведениях литературы, кинематографа. Основные тенденции в изобразительном искусстве СССР.

Тема 10. Зарубежное искусство 1970-х – 1980-х гг.

Содержание темы. Научно-техническая революция, её влияние на массовую культуру. Поп-арт, кич, оп-арт, гиперреализм. Концептуальное искусство. Искусство постmodерна в целом.

Тема 11. Искусство России 1990-х гг.

Содержание темы. Сложность исторического периода. Распад СССР. Перестройка. Переосмысление истории. Критическое отношение к проблемам современности. Усиление влияния зарубежной культуры. Возвращение к духовным ценностям культуры прошлого и отечественной культуры. Многослойность художественной культуры. Проблема молодёжной культуры.

Тема 12. Зарубежное искусство 1990-х гг.

Содержание темы. Постмодернизм в искусстве. Многообразие направлений и «почерков» в искусстве рубежа XX – XXI веков.

Раздел 8. «Итоги» XX века. Перспективы развития мировой художественной культуры (искусства) в XXI веке.

Тема 1. – 2. Искусство конца XX – начала XXI века.

Содержание темы. Подготовка презентаций, посвящённых творчеству значительных современных отечественных и зарубежных деятелей искусств: в области архитектуры, изобразительного искусства, кинематографа, музыки.

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 (раздел 1 темы № 1, раздел 2 темы № 2, № 3; раздел 3, темы №№ 1 – 4; раздел 4, темы №№ 1 – 4, 7; раздел № 5, темы № 1, № 3; раздел 6, темы №№ 1, 2, 5, 10, 16, 18, 20, 22, 23; раздел 7, темы №№ 1, 2, 5, 9 – 12);
- Групповая дискуссия (раздел 1, тема №1, раздел 3, тема №1; раздел 4, тема № 8; раздел 5, тема № 4; раздел 6, тема № 1; раздел 7, темы №№ 8, 11, 12; раздел 8, темы №№ 1-2);
- Тренинг (раздел 1, №№ 2, 3, 4, 5)
- Анализ ситуаций (раздел 1, № 1; раздел 2, темы № 1; раздел 3, темы №№ 1, 23; раздел 4, №№ 5-8; раздел 5, темы №№ 2-9; раздел 6, темы №№ 1, 3, 4, 6-9, 11-15; 17, 19, 21, 22; раздел 7, темы №№ 1, 3, 4, 6, 7 12; раздел 8, № 1, 2);
- Мозговой штурм (раздел 5, тема № 4; раздел 6, тема № 21; 3, № 1; раздел 7, тема № 10).

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

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет).

5 семестр

Рейтинг-контроль №1

- Рейтинг-контроль проводится в форме слайдовой викторины по теме «Первобытное искусство».
1. Мамонт. Капова пещера. Южный Урал. Башкирия. Палеолит.
 2. Раненый бизон. Пещера Альтамира. Испания. Палеолит.
 3. Виллендорфская Венера. Палеолит.
 4. Лошадь, раненая стрелой. Пещера Ласко. Франция. Палеолит.
 5. Стадо оленей. Рисунок на кости. Франция. Палеолит.
 6. Собирательница мёда (Наскальное изображение женщины, собирающей дикий мёд). Испания. Мезолит.
 7. Голова лосихи. 0, 195 м. Навершие посоха вождя. Россия. Энеолит.
 8. Стоунхендж. Англия.
 9. Сунгирская лошадка. Сунгирь (под Владимиром). Стоянка первобытных охотников. Палеолит.
 10. Детское захоронение. Сунгирь (под Владимиром). Стоянка первобытных охотников.
 11. Мужское захоронение. Сунгирь (под Владимиром). Стоянка первобытных охотников. Палеолит.
 12. Женская голова. 0, 03 м. Франция. Палеолит.
 13. Танцующие женщины. Испания. Мезолит.
 14. Лошади, мамонт. Роспись на скале. Капова пещера. Урал.
 15. Кромлех. Стоунхендж. Англия. Эпоха бронзы.
 16. Сосуд. Серебро. Выс. 0, 09 м. Майкопский курган. Северный Кавказ. Эпоха бронзы.
 17. Бычок. Украшение балдахина. Золото. Выс. 0, 06 м. Майкопский курган. Северный Кавказ. Эпоха бронзы.
 18. Лоси. Петроглиф. Река Ангара. Восточная Сибирь. Неолит.
 19. «Лыжник» («Человек в лодке»). Петроглиф. Нордленд. Норвегия. Неолит.
 20. Ковш. Дерево. Шигирский торфяник. Россия. Энеолит.

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль проводится в форме теста по теме «Введение в Историю искусств. Искусство Древнего Востока. Искусство рабовладельческого общества».

- 1. Классифицировать виды искусства по группам, выбрав из списка** (архитектура, живопись, скульптура, графика, художественная фотография, декоративно-прикладное искусство, музыка, литература, телевидение, кино, театр, эстрада, цирк):
 - а) пространственные или статические;
 - б) временные или динамические;
 - в) пространственно-временные или синтетические.
- 2. Искусство зародилось в:**
 - а) в палеолите;
 - б) в эпоху Возрождения;
 - в) в Древней Греции.
- 3. Пирамиды:**
 - а) являлись частью архитектурного комплекса;
 - б) стояли отдельно;
 - в) украшали городские улицы.
- 4. Основные темы в искусстве палеолита:**
 - а) человек;
 - б) животные;
 - в) в основном - животные, реже – человек.
- 5. Какая из этих пещер с палеолитической настенной живописью находится в России:**
 - а) Ласко;
 - б) Альтамира;
 - в) Капова.
- 6. Какие виды изобразительного искусства зародились в палеолите:**
 - а) только живопись;
 - б) только рисунок;
 - в) живопись, скульптура, графика (рисунок).
- 7. Мегалитические постройки - это:**

- а) сооружения из небольших камней;
- б) жилые кварталы;
- в) сооружения из больших камней.

8. Каноны (правила) изображения человека в искусстве Древнего Египта:

- а) вся фигура в профиль;
- б) только голова в профиль;
- в) все в профиль, кроме глаза и торса.

9. В скульптурном портрете египтяне:

- а) стремились к точному портретному сходству;
- б) обобщенно передавали облик человека;
- в) вообще не стремились к портретному сходству.

10. Три великие пирамиды, стоящие в долине Гиза, предназначались для фараонов:

- а) Хеопс, Снофру, Тутанхамон;
- б) Хеопс, Хефрен, Микерин;
- в) Хуфу, Хафра, Менкаура.

11. Аллеи сфинксов в Древнем Египте располагались:

- а) в парках;
- б) у фонтанов;
- в) вдоль дороги к храму или перед храмами.

12. Человека, который расшифровал древнеегипетские иероглифы, звали:

- а) Эйнштейн;
- б) Шампольон;
- в) Шлиман.

13. Гильгамеш — это:

- а) название древнего шумерского города;
- б) легендарный шумерский царь - герой эпического произведения;
- в) горная вершина в Индии.

14. Вавилонская башня — это:

- а) дворец царя;
- б) сокровищница;
- в) ступенчатая пирамида с храмом наверху.

15. Какого героя нет в древнеиндийской поэме «Рамаяна»:

- а) Сита;
- б) Хануман;
- в) Агамемнон;
- г) Лакшман.
- д) Равана

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль проводится в форме защиты реферата.

Перечень примерных тем для рефератов:

1. Синкретизм первобытной культуры.
2. Миф в первобытной культуре.
3. Живопись эпохи палеолита (пещеры Альтамира, Ласко, Капова и др.).
4. Стоянка Сунгирь.
5. Памятник в Стоунхендже.
6. Комплекс пирамид в Гизе.
7. Древнеегипетские росписи и рельефы: особенности художественного языка.
8. Поэмы Гомера как памятник античной культуры (одну поэму на выбор).
9. Образ человека в древнегреческой пластике.
10. Афинский Акрополь.
11. Античная трагедия (произведения Эсхила, Софокла, Эврипида – на выбор).
12. Римский скульптурный портрет.
13. Архитектура Древнего Рима

Вопросы к зачёту:

1. Природа и сущность искусства. Функции искусства. Роль искусства в жизни человека и общества.
2. Классификация видов искусства.
3. Что такое синтез искусств.
4. Что такое стиль в искусстве. Типология стилей.
5. Исторический стиль в искусстве.
6. Искусство первобытного общества.
7. Искусство Древнего Египта.
8. Искусство Древней Передней Азии.
9. Искусство Древнего Египта, Древней Месопотамии. Каковы общие тенденции развития искусства великих цивилизаций Ближнего Востока?
10. Образ человека в скульптуре и литературе Древней Греции.
11. Образ мира в живописи Древнего Рима.
12. Римский скульптурный портрет.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Дать определение понятия «античность». Периодизация культуры античности.
2. Общая характеристика культуры античности.
3. Охарактеризовать искусство Древней Греции Крито-Микенского периода.
4. Охарактеризовать искусство Древней Греции Гомеровского периода.
5. Охарактеризовать искусство Древней Греции периода Архаики.
6. Назвать особенности искусства Греции в классический период (период расцвета). Привести примеры.
7. Назвать особенности искусства Греции в эпоху эллинизма. Привести примеры.
8. Охарактеризовать особенности культуры Древнего Рима. Привести примеры.
9. Архитектура Древнего Рима.
10. Эволюция скульптурного портрета.
11. Живопись.
12. Периодизация и стилистические особенности живописи Древнего Рима.
13. Искусство глиптики в Древней Греции и Древнем Риме.

6 семестр**Рейтинг-контроль №1**

Рейтинг-контроль проводится в форме слайдовой викторины по теме «Художественная культура Древней Руси второй половины XIV — XVII веков».

Слайдовая викторина:

1. Феофан Грек. Троица. Фреска. Церковь Спаса-Преображения на Ильине улице. Великий Новгород. 1374.
2. Феофан Грек. Донская Богоматерь. Икона. Конец 14 в. Лицевая сторона иконы.
3. Феофан Грек. Успение Богоматери. Оборотная сторона иконы «Донская Богоматерь». Конец 14 в.
4. Святой Георгий. Икона. Начало 15 в. Великий Новгород.
5. Андрей Рублёв. Троица. Икона. 1410-е — 1420-е гг.
6. Андрей Рублёв. Архангел Михаил. Икона. Начало 15 в.
7. Андрей Рублёв. Апостол Павел. Икона. Начало 15 в.
8. Андрей Рублёв. Спас. Икона. Начало 15 в.
9. Андрей Рублёв. Страшный суд. Фрагмент росписи в Успенском соборе г. Владимира. 1408.
10. Дионисий. Богоматерь Одигитрия (Путеводительница). Икона. 1482.
11. Успенский собор в Московском Кремле. Конец 15 в. Аристотель Фиораванти.
12. Грановитая палата в Московском Кремле. Интерьер.
13. Благовещенский собор в Московском Кремле. Конец 15 в. Псковские зодчие.
14. Грановитая палата в Московском Кремле. Пьетро Антонио Солари, Марко Фрязин. Конец 15 в.
15. Симоново Евангелие. Конец 15 в. Скань.
16. Архангельский собор в Московском Кремле. Алевиз Новый. 1505-1508.
17. Колокольня Ивана Великого в Кремле. Бон Фрязин. 1505-1508
18. Храм Василия Блаженного (он же — Храм Покрова на рву, Покровский собор). Барма и Постник Яковлев. 1555-1561. Находится на Красной площади в Москве.
19. Иван IV (Грозный). Портрет на дереве. Неизвестный художник. 16 в.

20. Церковь Вознесения в селе Коломенском. 1532.

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль проводится в форме защиты реферата.

Перечень примерных тем для рефератов:

1. Синтез искусств в романском храме.
2. Синтез искусств в готическом храме.
3. Эволюция образа человека в пластике средневековой Европы.
4. Искусство Византии. Иконопись. Мозаика.
5. Искусство Византии. Архитектура.
6. Искусство Византии. Иконопись. Мозаика.
7. Искусство книги в Византии.
8. Искусство книги в Древней Руси.
9. Ювелирное искусство Древней Руси (домонгольский период).
10. Образы древнерусской живописи (фрески).
11. Андрей Рублёв и Феофан Грек.
12. Архитектурный ансамбль Соборной площади в Московском Кремле: история создания.
13. Крепости Древней Руси.
14. Монастыри Древней Руси.

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль проводится в форме письменной работы по теме «Роль искусства Византии в истории христианского искусства». Содержание контрольной работы: синтез традиций древневосточной, античной, христианской культур. Особая её роль в истории христианства. Храмы, иконы. Мозаика. Гимны. Искусство книги. Декоративно - прикладное искусство. Светская культура. Жизнь императорского двора. Влияние христианской культуры Византии на культуру Болгарии, Сербии. Принятие христианства в Армении, Грузии. Древние традиции художественной культуры этих стран. Архитектура. Скульптура. Живопись. Эпос.

Вопросы к зачету:

1. Романский стиль в искусстве средневековой Европы.
2. Готический стиль в искусстве средневековой Европы.
3. Искусство Византии. Общая характеристика.
4. Искусство Киевской Руси.
5. Искусство Владимира-Сузdalской Руси.
6. Архитектура Великого Новгорода и Пскова XI – XVI вв.
7. Русская икона домонгольского периода.
8. Иконопись Великого Новгорода и Пскова XIII – XV вв.
- 9.. Андрей Рублёв и Феофан Грек.
10. Искусство Руси рубежа XV–XVI веков. Московский Кремль. Творчество Дионисия.
11. Искусство Руси XVI века.
12. Искусство Руси XVII века.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Периодизация культуры европейского средневековья.
2. Назвать характерные особенности культуры европейского средневековья.
3. Охарактеризовать культуру Западной Европы эпохи «варварских королевств».
4. Каролингский ренессанс – как предшественник культуры эпохи Возрождения.
5. Романский стиль в искусстве. Охарактеризовать и привести примеры.
6. Готика. Охарактеризовать и привести примеры.
7. Рассказать о литературе и театре развитого феодализма.
8. Рассказать о музыкальном искусстве эпохи средневековья.
9. Танец в эпоху средневековья.

7 семестр

Рейтинг-контроль №1

Рейтинг-контроль проводится в форме слайдовой викторины по теме «Искусство эпохи Возрождения. Италия».

Слайдовая викторина

1. Джотто. Поцелуй Иуды. Фреска капеллы Скровенья в Падуе. .

2. Джотто. Оплакивание Христа. Фреска капеллы Скровенья в Падуе.
3. Мартини С. Мадонна.
4. Брунеллески Ф. Купол собора Санта Мария дель Фiore (Флорентийской Богоматери).
5. Донателло. Давид.
6. Донателло. Конная статуя кондотьера Гаттамелаты.
7. Брунеллески Ф. Воспитательный дом.
8. Уччелло П. Битва при Сан-Романо.
9. Фра Беато Анжелико. Благовещение.
10. Антонио дель Поллайоло. Женский портрет.
11. Пьетро делла Франческа. Портрет Баттисты Сфорца, герцогини Урбинской.
12. Андреа дель Верроккьо. Давид.
13. Пьетро Перуджино. Мадонна с младенцем.
14. Мантеня А. Мёртвый Христос.
15. Верроккьо А. Конная статуя кондотьера Коллеони. Венеция.
16. Пинтурикио. Мальчик.
17. Боттичелли С. Весна.
18. Боттичелли С. Рождение Венеры.
19. Боттичелли С. Благовещение.
20. Мартини С. Кондотьер Гвидориччо де Фольяно. Фреска. Палаццо Публичо. Сиена.

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль проводится в форме защиты реферата.

Перечень примерных тем для рефератов:

1. Синтез искусств в романском храме.
2. Синтез искусств в готическом храме.
3. Эволюция образа человека в пластике средневековой Европы.
4. Искусство Византии. Иконопись. Мозаика.
5. Искусство Византии. Архитектура.
6. Искусство Византии. Иконопись. Мозаика.
7. Искусство книги в Византии.
8. Искусство книги в Древней Руси.
9. Ювелирное искусство Древней Руси (домонгольский период).
10. Образы древнерусской живописи (фрески).
11. Андрей Рублёв и Феофан Грек.
12. Архитектурный ансамбль Соборной площади в Московском Кремле: история создания.
13. Крепости Древней Руси.
14. Монастыри Древней Руси.

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль проводится в форме письменной работы по теме: «Искусство Европы XVII века». Содержание контрольной работы: сложность, противоречивость эпохи. Антиномизм картины мира барокко, разрушающий античный антропоцентризм. Драматизм мироощущения человека эпохи, представление о бесконечности пространства и времени, о «малости» и «величии» человека перед лицом мироздания. Стремление к синтезу искусств. Барокко в искусстве Италии. Барокко в живописи Фландрии.

Вопросы к экзамену:

1. Общая характеристика искусства Предвозрождения.
2. Общая характеристика искусства Раннего Возрождения.
3. Общая характеристика искусства Высокого Возрождения.
4. Общая характеристика искусства Позднего Возрождения.
5. Общая характеристика искусства Северного Возрождения.
6. Исламское искусство. Общая характеристика.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Охарактеризовать особенности культуры Северного Возрождения. Сходство и различие процессов в художественной культуре Италии и странах Северного Возрождения.
2. Объяснить значение термина «Северное Возрождение».
3. Охарактеризовать особенности культуры Нидерландов. XV – XVI вв.

4. Охарактеризовать особенности культуры Франции. XV – XVI вв.
5. Охарактеризовать особенности культуры Германии. XV – первой половины XVI вв.
6. Назвать особенности культуры Возрождение в Англии.
7. Особенности культуры Возрождение в Испании.
8. Дать общую характеристику художественных стилей и направлений в искусстве России и Европы XVII в.
9. Назвать характерные черты стиля «барокко».
10. Барокко в искусстве Италии.
11. Барокко в живописи Фландрии.
12. Назвать характерные черты стиля «классицизм».
13. Формирование стилевых особенностей классицизма в искусстве Франции XVII века.
14. Рассказать о художниках, творчество которых относят к винтилевому направлению.

8 семестр

Рейтинг-контроль №1

Рейтинг-контроль проводится в форме слайдовой викторины по теме «Искусство Европы и России XVII века»

Слайдовая викторина.

(на контрольной работе можно пользоваться списком)

1. Габриэль, Ж.А. Малый Трианон.
2. Ж. Пантеон (Церковь Святой Женевьевы).
3. Пигаль, Ж.Б. Меркурий, завязывающий сандалию.
4. Фальконе, Э.М. Портрет композитора К.В. Глюка.
5. Гудон, Ж.А. Вольтер, сидящий в кресле.
6. Ватто, А. Затрудительное предложение.
7. Шарден, Ж.Б.С. Вернувшаяся с рынка.
8. Грёз, Ж.Б. Паралитик, или Плоды хорошего воспитания.
9. Браччи, П., Мани Дж. Б. Фонтан Треви.
10. Тьеполо, Дж.Б. Росписи во дворце архиепископа в Вюрцбурге (для ознакомления).
11. Тьеполо, Д.Б. Меценат представляет Августу свободные искусства.
12. Рен, К. Собор Святого Павла. Лондон.
13. Кент. У. Пейзажный парк.
14. Уолпол, О.Дом в усадьбе Строуберри-хилл.
15. Хогарт, У. Брачный контракт. Из серии «Модный брак».
16. Хогарт, У. Автопортрет.
17. Хогарт, У. Слуги.
18. Хогарт, У. Девушка с креветками.
19. Гейнсборо, Т. Мальчик в голубом.
20. Гейнсборо, Т. Утренняя прогулка.
21. Гейнсборо, Т. Дама голубом..
22. Морланд, Дж. Приближение грозы.
23. Кувшин фирмы «Уэджвуд»..
24. Нейман. Б. Дворец архиепископа-курфюрста Франконии. Вюрцбург. Германия.
25. Нейман, Б., Тьеполо, Дж.Б. Епископский дворец в Вюрцбурге. Лестница.
26. Нейман, Б., Тьеполо, Дж.Б. Епископский дворец в Вюрцбурге. Тронный зал.
27. Пёппельман, Д.М. Цвингер. «Ворота под короной». Дрезден.

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль проводится в форме защиты реферата.

Примерный перечень тем для рефератов:

1. Своеобразие художественной картины мира эпохи барокко
2. Французский классицизм в литературе, театре и живописи.
3. Классицистический синтез искусств. Ансамблевость художественного мышления.
4. Михаил Ломоносов. Творчество и судьба.
5. Великие музыканты эпохи Просвещения (Бах, Гендель, Гайдн, Глюк, Моцарт, Бортнянский, Березовский и др.; по выбору).
6. Романтизм как художественное направление
7. Роль личности и поэзии Байрона в искусстве европейского романтизма.

8. Особенности романтизма в России: поэзия и живопись эпохи.
9. Творчество Михаила Глинки.
10. Романтический балет.
11. История в литературе романтизма (Вальтер Скотт, Виктор Гюго, Александр Дюма-отец и др.).

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль проводится в форме слайдовой викторины по теме «Искусство Европы и России XVIII – первой половины XIX века. Реализм»

Слайдовая викторина

1. Шарден Жан Батист Симеон. Натюрморт с атрибутами искусств.
2. Прачка.
3. Хогарт Уильям. Брачный контракт. Из серии «Модный брак».
4. Хогарт Уильям. Автопортрет.
5. Хогарт Уильям. Слуги.
6. Хогарт Уильям. Девушка с креветками.
7. Федотов Павел Андреевич. Следствие кончины Фидельки.
8. Федотов П.А. Свежий кавалер.
9. Федотов П.А. Сватовство майора.
10. Федотов П.А. Вдовушка.
11. Федотов П.А. Анкор, ещё анкор.
12. Федотов П.А. Завтрак аристократа.
13. Федотов П.А. Игрохи.
14. Федотов П.А. Портрет Н.П. Жданович за клавесином.

Вопросы к экзамену:

1. Назвать основные стили в искусстве XVIII века.
2. Стиль **барокко**. Значение термина. Время существования. Особенности стиля. Назвать и проанализировать образцы архитектурного ансамбля в стиле барокко.
3. Дж. Б. Тьеполо — итальянский живописец, последний крупнейший представитель стиля барокко в искусстве XVIII века. Творчество.
4. Классицизм. Значение термина. Время существования стиля в искусстве. Особенности стиля. Назвать и проанализировать пример архитектурного ансамбля в стиле классицизм.
5. Ж.Л. Давид — французский живописец, современник Великой французской буржуазной революции. Его творчество..
6. Ж.А. Гудон — выдающийся скульптор. Творчество.
7. Рококо. Значение термина. Время существования стиля рококо в искусстве. Особенности стиля. Назвать и проанализировать примеры рококо в архитектуре, живописи, декоративно - прикладном искусстве, литературе, музыке.
8. Творчество Ж.А. Ватто..
9. Что такое эпоха Просвещения. Какие задачи ставили перед собой деятели Просвещения.
10. Творчество У. Хогарта.
11. Творчество Т. Гейнсборо.
12. Творчество Ж.Б.С. Шардена.
13. Творчество Н.А. Львова — выдающегося деятеля русского Просвещения.
14. Что такое сентиментализм в искусстве. Его стилистические особенности. Привести примеры (живопись, литература, театр) Назвать примеры в живописи, литературе.
15. Отличительные особенности «пейзажных парков». История их появления. Привести примеры в зарубежном и отечественном садовод - парковом искусстве.
16. . Что такое «сентиментализм» в искусстве. Охарактеризовать особенности. Назвать примеры в живописи, литературе.
17. Что такое «предромантизм» в искусстве.
18. Романтизм. Общая характеристика.
19. Критический реализм в искусстве Европы и России.
20. Стилевые особенности ампира — как завершающего этапа классицизма.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. В чём особенности культуры Просвещения? Общие черты.

2. В чём специфика искусства эпохи Просвещения в ряде европейских стран (Англия, Франция, Германия).
3. Художественные стили и направления в искусстве Европы и России XVIII века. Краткая характеристика (барокко, рококо, классицизм, предромантизм, сентиментализм, романтизм).
4. Классицизм второй половины XVIII в. – как новый этап эволюции стиля классицизм.
5. Барокко в искусстве XVIII века.
6. Стиль рококо в разных видах искусства.
7. Охарактеризовать такие явления в искусстве, как «просветительский реализм, классицизм, сентиментализм.
8. Мировоззренческая платформа русского Просвещения: антидеспотическая, антикрепостническая направленность.
9. Роль искусства в осуществлении просветительской политики.
10. Градостроительство, «всенародные торжествования», театр и музыка, развитие живописи, скульптуры, переводческая деятельность.
11. Иностранные мастера и формирование национальной художественной школы.
12. Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова.

9 семестр
Рейтинг-контроль №1

Рейтинг-контроль проводится в виде слайдовой викторины по теме «Искусство России и Европы в конце XIX - начале XX вв.»

Слайдовая викторина:

1. Микешин М. Памятник тысячелетию России в Великом Новгороде.
2. В. Поленов, В. Васнецов. Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцево.
3. Малютин С. Теремок в Талашино (под Смоленском).
4. Шехтель Ф. Особняк Рябушинского.
5. Шехтель Ф. Особняк Рябушинского.
6. Шехтель Ф. Ярославский вокзал.
7. Клейн Р. Музей изящных искусств (сейчас - Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина).
8. Андреев Н. Памятник Н.В. Гоголю.
9. Волнухин С. Памятник первопечатнику Ивану Фёдорову.
10. Трубецкой П. Лев Толстой на лошади.
11. Трубецкой П. Памятник Александру III.
12. Голубкина А. Пловец.
13. Матвеев А. Надгробие В.Э. Борисова-Мусатова.
14. Нестеров М. Видение отроку Варфоломею.
15. Нестеров М. Философы (Портрет П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова).
16. Нестеров М. Портрет И.П. Павлова.
17. Коровин К. Зимой. Фрагмент.
18. Коровин К. Рыбы, вино и фрукты.
19. Серов В. Девочка с персиками.
20. Серов В. Портрет княгини О.К. Орловой.
21. Серов В. Портрет М.Н. Ермоловой.
22. Серов В. Пётр I.
23. Серов В. Похищение Европы.
24. Врубель М. Демон поверженный.
25. Врубель М. Демон сидящий.
26. Врубель М. Царевна-лебедь.
27. Врубель М. Пан.
28. Врубель М. Портрет С.И. Мамонтова.
29. Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой.
30. Борисов-Мусатов. В. Водоём.
31. Лансере Е. Петербург начала XVIII века
32. Сомов К. Осмейянный поцелуй.
33. Сомов К. Дама в голубом.

34. Кустодиев Б. Купчиха за чаем.
35. Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет.
36. Рерих Н. Заморские гости.
37. Грабарь И. Мартовский снег.
38. Юон К. Мартовское солнце.
39. Кузнецов П. Мираж в степи.
40. Сарьян М. Финиковая пальма.
41. Петров-Водкин К. Купание красного коня.
42. Альтман Н. Портрет А. Ахматовой
43. Ларионов М. Отдыхающий солдат.
44. Шагал М. Прогулка.
45. Кандинский В. Композиция VIII.
46. Малевич К. Чёрный супрематический квадрат.
47. Роден О. Мыслитель.
48. Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари.
49. Мане Э. Бар в Фоли-Бержер.
50. Моне К. Улица Монторгей. Праздник 30 июня 1878 года.
51. Моне К. Поле маков.
52. Писсарро К. Бульвар Монмартр в Париже.
53. Дега Э. Голубые танцовщицы.
54. Моне К. Стог сена.
55. Сёра Ж. Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт.
56. Синьяк П. Сосна.
57. Сезанн П. Берега Марны.
58. Сезанн П. Гора Сент-Виктуар.
59. Сезанн П. Натюрморт с яблоками и апельсинами.
60. Гоген П. Видение после проповеди или Борьба Иакова с ангелом.
61. Ван Гог В. Красные виноградники в Арле.
62. Ван Гог В. Подсолнечники.
63. Ван Гог В. Портрет доктора Гаше.
64. Гоген П. Таитянки.
65. Гоген П. Женщина, держащая плод.
66. Гауди А. Церковь Саграда Фамилия (Святого Семейства).
67. Гимар Э. Павильон метрополитена на площади Этуаль.
68. Матисс А. Танец. 1, 529.
69. Матисс А. Музыка. 1, 529.
70. Матисс А. Красные рыбы. 1, 530.
71. Пикассо П. Девочка на шаре. 1, 549.
72. Чюрлёнис М.-К. Соната моря: 1 часть. Аллегро; 2 часть. Анданте; 3 часть. Финал.
73. Чюрлёнис М.-К. Фуга.

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль выполняется в форме защиты реферата.

Примерный перечень тем для рефератов:

1. Реализм как ведущее художественное направление первой половины XIX века и его разновидности
2. А. С. Пушкин в духовной культуре России.
3. «Явление Христа народу» Александра Иванова и ее историко-культурная проблематика.
4. Третьяковская галерея как явление культуры.
5. Литература в творчестве композиторов XIX века (Верди, Гуно, Бизе, Мусоргский, Чайковский, Бородин).
6. Импрессионизм как явление художественной культуры XIX века.
7. Картины и герои Василия Сурикова.
8. Поэзия русского «серебряного века».
9. Взаимодействие искусств в русской культуре рубежа веков (цветомузыка Скрябина, книга мирикусников, русский балетный театр и др.).
10. Многогранность художественной культуры Европы первой половины XX века.

11. Влияние науки и техники на развитие художественной культуры XX века.
12. Модернизм. Ключевые принципы и его разновидности.

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль выполняется в форме письменной работы по теме «Искусство России конца XIX - начала XX вв. «Серебряный век». Содержание работы: определение понятия и примерные хронологические рамки «Серебряного века» русской культуры. Основные направления в искусстве. Взаимодействие искусства в русской культуре рубежа веков (цветомузыка Скрябина, книга миристиков, русский балетный театр и др.). Авангард в русском искусстве начала XX века. Стиль модерн в русской архитектуре: стилевые особенности, направления. Символизм в русской живописи. Творчество М.А. Врубеля. Творчество В.А. Серова. Творчество В.М. Васнецова. Меценаты и коллекционеры России. Деятельность Абрамцевского художественного кружка С.И. Мамонтова и других творческих объединений.

Вопросы к зачёту:

1. Товарищество Передвижных Художественных Выставок: история, задачи, творчество.
2. Выдающиеся живописцы — передвижники. Примеры их произведений в основных жанрах: бытовой, портрет, историческая живопись (история, религиозная тематика, сказка), батальная живопись, пейзаж.
5. Деятельность П.М. и С.М. Третьяковых как коллекционеров произведений изобразительного искусства. История создания Государственной Третьяковской галереи. 4. Импрессионизм в искусстве Франции. Суть метода импрессионизма в живописи. Основные темы в творчестве импрессионистов. Выдающиеся живописцы и примеры их произведений. Примеры импрессионизма в скульптуре, музыке, литературе.
5. Архитектура Европы и России второй половины XIX — начала XX века. Основные направления. Общая характеристика. Эклектика.
6. Модерн. Характеристика стиля. Архитектура европейского модерна. Архитектура русского модерна.
7. Примерные хронологические рамки «серебряного века» в русской культуре (объяснить, почему). Основные творческие объединения в искусстве «серебряного века» (изобразительное искусство: живопись, графика, скульптура). Назвать и привести примеры (имена художников - не менее двух на каждое объединение и их произведения).
8. Выдающиеся музыканты рубежа XIX — XX веков. Отечественные и зарубежные.
9. «Дягileвские сезоны» - как уникальное явление в искусстве.
10. Постимпрессионизм в искусстве Франции. Выдающиеся представители и краткая характеристика их творчества (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек). 11. 11.
12. Авангард в искусстве. Общая характеристика.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. В чём выразилось многообразие видов реализма в русском и европейском искусстве?
2. Охарактеризовать художественную культуру России и Европы второй половины XIX
3. Назвать характерные особенности художественной культуры России 1860-х - 1870-х гг.
4. Назвать характерные особенности художественной культуры России 1880-х - 1890-х гг.
5. Охарактеризовать художественную культуру Европы конца XIX – начала XX вв.
6. Охарактеризовать художественную культуру России конца XIX – начала XX вв.
7. В чём суть метода живописного импрессионизма?
8. Анализ особенностей индивидуального стиля выдающихся художников-импрессионистов.
9. Импрессионизм в литературе.
10. Импрессионизм в музыке.
11. Импрессионизм в скульптуре.
12. В чём суть метода живописного постимпрессионизма?
13. Анализ особенностей индивидуального стиля выдающихся художников-постимпрессионистов.
14. Влияние творчества постимпрессионистов на дальнейшее развитие европейского и отечественного искусства.
15. Основные тенденции в искусстве Европы конца XIX – начала XX века.
16. Натурализм. Художественные средства. Примеры произведений.
17. Декаданс. Значение термина. Хронологические рамки этого явления.

18. Символизм. Определение понятия. Художественные средства. Символизм в различных видах искусства.
19. Массовая культура. Характерные признаки. Влияние на искусство.
20. Художественные кружки, творческие объединения – как характерная особенность эпохи. Назвать и охарактеризовать деятельность наиболее значительных из них (ТПХВ, Абрамцевский художественный кружок С.И. Мамонтова и др.).
21. Деятельность П.М. и С.М. Третьяковых как коллекционеров произведений изобразительного искусства.

10 семестр

Рейтинг-контроль №1

Рейтинг-контроль проводится в форме письменной работы по теме «Советское искусство периода Великой Отечественной войны».

Содержание работы:

1. Писатели, поэты, военные корреспонденты.
2. Литературные произведения о войне (А. Твардовский «Василий Тёркин», М. Алигер, поэма «Зоя» и др.).
3. Фронтовые театры.
4. Кинематография.
5. Изобразительное искусство (плакатная графика, живопись и др.).
6. Музыка.
7. Деятельность мастеров искусств в эвакуации.
8. Ущерб, нанесённый культурным ценностям страны за годы войны..

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль проводится в форме защиты реферата.

Перечень примерных тем рефератов:

1. Основные направления в живописи XX века.
2. Феномен массовой культуры XX века.
3. Направления и стили в архитектуре XX века.
4. «Монументальная пропаганда» в СССР.
5. Модернизм. Ключевые принципы и его разновидности.
6. Искусство стран Европы XX века: архитектура, изобразительное искусство, кино, литература, музыка (страна, вид искусства, творческая личность – по выбору).
7. Искусство США XX века. Общая характеристика (можно о каком-либо виде искусства, творческой личности – по выбору).
8. Искусство стран Африки XX века: архитектура, изобразительное искусство, кино, литература, музыка (страна, вид искусства, творческая личность – по выбору).
9. Искусство стран Латинской Америки XX века: архитектура, изобразительное искусство, кино, литература, музыка (страна, вид искусства, творческая личность – по выбору).
10. Искусство Китая, Японии, Индии XX века: архитектура, изобразительное искусство, кино, литература, музыка (страна, вид искусства, творческая личность – по выбору).
11. Искусство Европы конца 1940-х годов, особое место в нем кинематографа. Возникновение «неореализма» в Италии и его новая эстетика.
12. Новые тенденции в литературе и искусстве Европы второй половины XX века (Италии, Германии и других стран).
13. Творчество П. Пикассо.
14. Новые направления и характер пространственных искусств: сюрреализм (С. Дали), поп-арт, кинетическое искусство, оп-арт, «новая вещественность» и др. (по выбору).
15. Распространение идей экзистенциализма после второй мировой войны. Взгляды Ж.П. Сартра. А. Камю. Их влияние на культуру.
16. Архитектура эпохи постмодернизма.
17. Русская рок – музыка.
18. Выдающиеся отечественные театральные режиссёры и артисты XX века (по выбору).
19. Выдающиеся деятели отечественного кинематографа XX века (по выбору).
20. Тема исторической и культурной памяти в отечественном искусстве XX века: (литература, изобразительное искусство, кино, театр и др.; по выбору).

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль проводится в форме письменной работы «Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве 1960-х – 1980-х годов». Содержание контрольной работы: мемориальные комплексы, произведения изобразительного искусства, литературы, кинематограф, театр, музыка.

Вопросы к экзамену:

1. Искусство России первых лет революции.
2. Искусство русского зарубежья (с 1920 г.).
3. Искусство зарубежных стран 1920-х – 1930-х гг. Основные тенденции.
4. Искусство России 1920-х – 1930-х гг.
5. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
6. Искусство зарубежных стран первой половины XX века. Общая характеристика.
7. Модернизм в искусстве Европы первой половины XX века.
8. Советское искусство рубежа 1940-х – 1950-х годов.
9. Искусство зарубежных стран 1940-х – 1950-х годов.
10. Искусство зарубежных стран 1940-х – 1950-х годов. Европа.
11. Охарактеризовать особенности советского искусства второй половины 1950-х – 1960-х гг.
12. Охарактеризовать особенности зарубежного искусства 1950-х – 1960-х гг.
13. Искусство России 1960-х – 1980-х годов.
14. Зарубежное искусство 1950-х – 1970-х годов.
15. Зарубежное искусство эпохи постмодернизма
16. Зарубежное искусство эпохи постмодернизма.

России рубежа XX – XXI вв.

17. Искусство

18. Зарубежное искусство рубежа XX – XXI вв.
19. Характеристика состояния искусства рубежа XX – XXI веков и анализ альтернативных вариантов его развития.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Охарактеризовать модернизм как явление в искусстве XX века.
2. Дать определение культуре массовой и элитарной.
3. Что такое авангард в искусстве?
4. Привести примеры и обосновать, в чём выражалось сосуществование и противостояние в искусстве XX века реализма и модернизма. Как их взаимовлияние проявилось в творчестве крупных мастеров, например, П. Пикассо, К. Колльвиц и др. (по выбору).
5. Искусство русского зарубежья. Литературные объединения. Журнал «Современные записки». «Дни русской культуры» с 1925 года. Основные центры в ближнем и дальнем зарубежье.
6. Конструктивизм. Баухауз: учебная, научная и практическая деятельность.
7. Тенденции в архитектуре Европы, России, США 1920-х – 1930-х гг.
8. Становление и развитие кинематографа в Европе, России, США.
9. Особенности развития отечественного искусства в 1920-х – начале 1930-х гг.
10. Искусство России 1930-х - до начала Великой Отечественной войны.
11. Изобразительное искусство. Творчество К.С. Петрова – Водкина, П.Д. Корина и др. Скульптор В.И. Мухина.
12. Советское искусство периода Великой Отечественной войны:
 - писатели, поэты, военные корреспонденты.
 - литературные произведения о войне (А. Твардовский «Василий Тёркин», М. Алигер, поэма «Зоя» и др.).
 - фронтовые театры.
 - кинематография.
 - изобразительное искусство (плакатная графика, живопись и др.).
 - музыка.
 - деятельность мастеров искусств в эвакуации.
 - ущерб, нанесённый культурным ценностям страны за годы войны..
13. Искусство Европы конца 1940-х годов, особое место в нем кинематографа. Возникновение «неореализма» в Италии и его новая эстетика.
14. Новые направления и характер пространственных искусств: сюрреализм (С. Дали), поп-арт, кинетическое искусство, оп - арт, «новая вещественность» и др..

2. Искусство русского зарубежья (с 1920 г.).
3. Искусство зарубежных стран 1920-х – 1930-х гг. Основные тенденции.
4. Искусство России 1920-х – 1930-х гг.
5. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
6. Искусство зарубежных стран первой половины XX века. Общая характеристика.
7. Модернизм в искусстве Европы первой половины XX века.
8. Советское искусство рубежа 1940-х – 1950-х годов.
9. Искусство зарубежных стран 1940-х – 1950-х годов. Европа.
10. Искусство зарубежных стран 1940-х – 1950-х годов. США.
11. Охарактеризовать особенности советского искусства второй половины 1950-х – 1960-х гг.
12. Охарактеризовать особенности зарубежного искусства 1950-х – 1960-х гг.
13. Искусство России 1960-х – 1980-х годов.
14. Зарубежное искусство 1950-х – 1970-х годов.
15. Зарубежное искусство эпохи постмодернизма
16. Зарубежное искусство эпохи постмодернизма.
России рубежа XX – XXI вв.
17. Искусство
18. Зарубежное искусство рубежа XX – XXI вв.
19. Характеристика состояния искусства рубежа XX – XXI веков и анализ альтернативных вариантов его развития.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Охарактеризовать модернизм как явление в искусстве XX века.
2. Дать определение культуре массовой и элитарной.
3. Что такое авангард в искусстве?
4. Привести примеры и обосновать, в чём выразилось сосуществование и противостояние в искусстве XX века реализма и модернизма. Как их взаимовлияние проявилось в творчестве крупных мастеров, например, П. Пикассо, К. Кольвиц и др. (по выбору).
5. Искусство русского зарубежья. Литературные объединения. Журнал «Современные записки». «Дни русской культуры» с 1925 года. Основные центры в ближнем и дальнем зарубежье.
6. Конструктивизм. Баухауз: учебная, научная и практическая деятельность.
7. Тенденции в архитектуре Европы, России, США 1920-х – 1930-х гг.
8. Становление и развитие кинематографа в Европе, России, США.
9. Особенности развития отечественного искусства в 1920-х – начале 1930-х гг.
10. Искусство России 1930-х – до начала Великой Отечественной войны.
11. Изобразительное искусство. Творчество К.С. Петрова – Водкина, П.Д. Корина и др. Скульптор В.И. Мухина.
12. Советское искусство периода Великой Отечественной войны:
 - писатели, поэты, военные корреспонденты.
 - литературные произведения о войне (А. Твардовский «Василий Тёркин», М. Алигер, поэма «Зоя» и др.).
 - фронтовые театры.
 - кинематография.
 - изобразительное искусство (плакатная графика, живопись и др.).
 - музыка.
 - деятельность мастеров искусств в эвакуации.
 - ущерб, нанесённый культурным ценностям страны за годы войны..
13. Искусство Европы конца 1940-х годов, особое место в нем кинематографа. Возникновение «неореализма» в Италии и его новая эстетика.
14. Новые направления и характер пространственных искусств: сюрреализм (С. Дали), поп-арт, кинетическое искусство, оп - арт, «новая вещественность» и др..

15. Охарактеризовать особенности отечественного искусства 1950-х – 1960-х гг.
16. Что такое «оттепель» в советской культуре рубежа 1950-х – 1960-х годов? Привести примеры произведений изобразительного искусства этого периода, литературы.
17. Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве 1950-х – 1960-х годов (мемориальные комплексы, произведения изобразительного искусства, литературы, кинематографа).
18. Взаимодействие национальных традиций в советском искусстве.
19. Острые социальные проблемы в произведениях литературы, кинематографа..
- 20.. Авторская песня в СССР, её роль в нравственно-эстетическом воспитании.
- 21.. Основные тенденции в изобразительном искусстве СССР.
22. Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве 1960-х – 1980-х годов (мемориальные комплексы, произведения изобразительного искусства, литературы, кинематографа).
23. Научно-техническая революция, её влияние на массовую культуру. Поп-арт, кич, оп-арт, гиперреализм. Концептуальное искусство.
24. Искусство постmodерна в целом.
25. Архитектура постmodерна.
26. Искусство стран Европы.
27. Искусство США.
28. Искусство Африки.
29. Искусство Китая, Японии, Индии.
30. Перспективы развития мировой художественной культуры (искусства) в XXI веке (обзор материалов периодики, интернет – ресурсов).

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, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. Васнецов, А.М. Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Васнецов. — Электрон. дан. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 396 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=76293 — Загл. с экрана.	2016		http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=76293
2. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Домбровская. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. —	2016		http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=37001

специальности) — Библиогр. с. 371 - 373. — ISBN 978-5- 7695-4222-0 - (Библ. ВлГУ, 18 экз.).			
Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Садохин. — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 с.	2015		http://www.iprbookshop.ru/12852

7.2. 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»

7.3. Интернет – ресурсы:

1. [smallbay.ru](#) - "Планета Small Bay" — Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры. Энциклопедия мифологии. Библиотека.
2. [museum-online.ru](#) — «Виртуальный музей живописи» Картины художников - 52 автора (от 10 до 200 картин). Биографии художников (81). История живописи (направления и эпохи в истории живописи). Музеи живописи - ссылки на музеи живописи России (117) и много ссылок на зарубежные музеи всех континентов.
3. [hermitagemuseum.org](#) — «Эрмитаж». История. Шедевры. Выставки. Обучение и образование и др.
4. [museum.ru](#) — «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина». История. Коллекции и проч.
5. [tretyakov.ru](#) — «Государственная Третьяковская галерея». История, экспозиция, выставки, образовательные программы.
6. [arthit.ru](#) «ART НГТ» — «Галерея современной живописи» (Сюрреализм, модернизм, фэнтези, иконы, экспрессионизм и др.)
7. [rusmuseum.ru](#) — «Государственный Русский музей» Санкт-Петербург. История. Выставки. Коллекции. Реставрация.
8. [artyx.ru](#) — ARTYX.RU. — Энциклопедия искусств
9. [worldleonard.h1.ru](#) — сайт «Мир Леонардо». Мир Леонардо да Винчи - биография, творчество, живопись.
10. [taralex.da.ru](#) — «Галерея русской классической живописи».
11. [kontorakuka.ru](#) — раздел «Лучшие музеи Европы и мира» на тур. сайте «Контора Кука»
12. [neofit.ru](#) — «Библейский сюжет» — электронная версия одноименной программы на телеканале «Культура». Рассказы о сюжетах и картинах
13. [nearyou.ru](#) — сайт «Музеи Европы».
14. [rusportrait.narod.ru](#) — «Русский портрет».
15. [rusgenre.narod.ru](#) — « Русская жанровая живопись».
16. [ruslandscape.narod.ru](#) — «Русский пейзаж».
17. [stilleben.narod.ru](#) — «Натюрморт».
18. [belcanto.ru](#) — «В мире оперы».
19. [classic-music.ru](#) — «Классическая музыка.Ру»
20. ArtLex — Художественный Лексикон.
21. [artencyclopedia.com](#) (Перевод) «Энциклопедия искусства».

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Практические работы проводятся в концертном зале корпуса № 8 ВлГУ.

Рабочую программу составил:

к. искусствоведения, доцент

Маныч Л.М.

Рецензент

Антонов А.И., заслуженный деятель искусств

РФ, художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Музыкального образования ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2019 года

Заведующий кафедрой МО

Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Протокол № 5 от 28.06.2019 года

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова