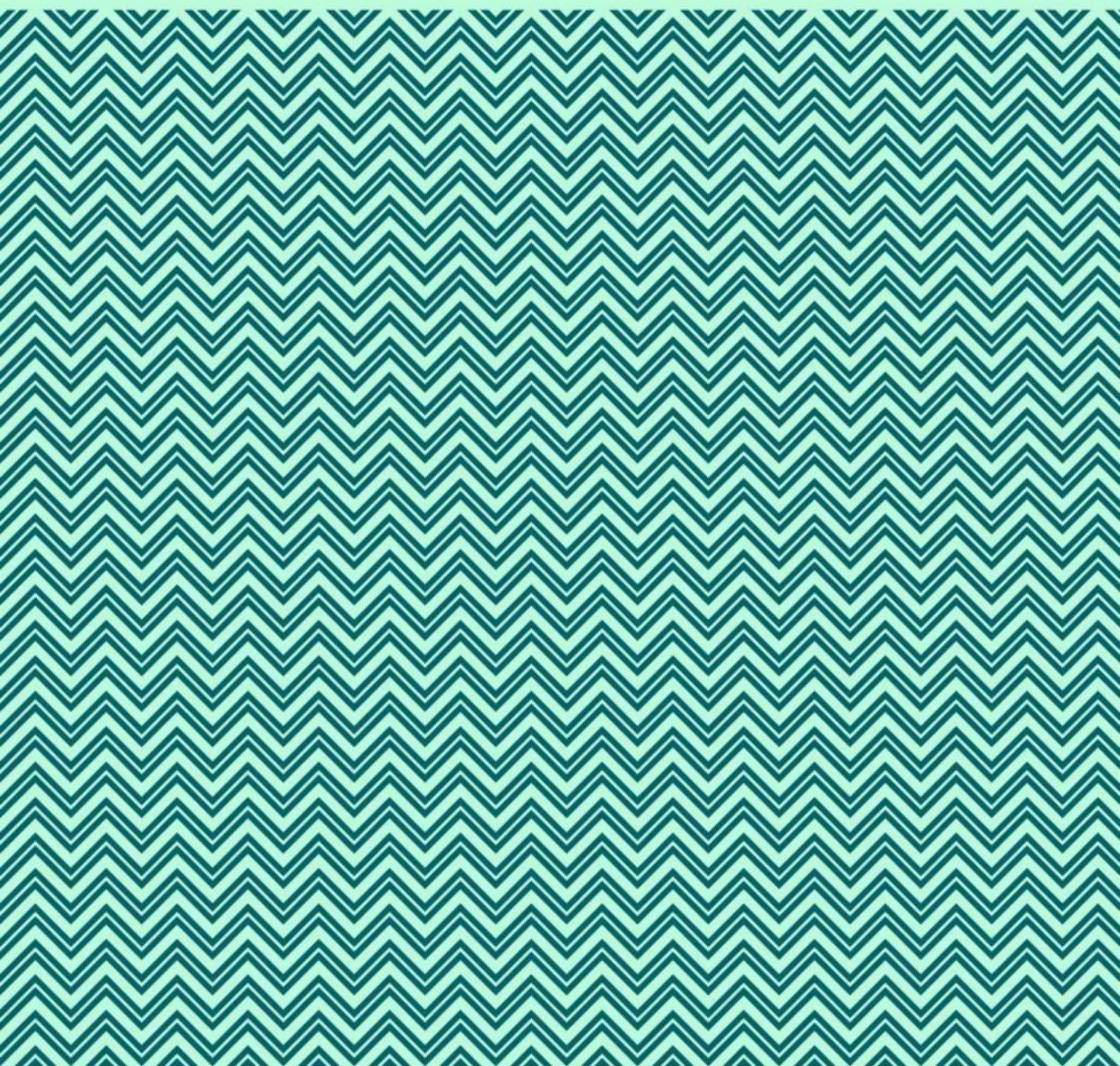

Т. В. Пушкарева

История искусств

Учебно-методическое пособие

Т.В. Пушкарева

**История искусств. Учебно-
методическое пособие**

«Издательские решения»

Пушкарёва Т.

История искусств. Учебно-методическое пособие /
Т. Пушкарёва — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-601936-2

Учебно-методическое пособие «История искусств» предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Дизайн», «Архитектура», «Культурология». Разработано на основе авторской программы, апробировано в процессе обучения студентов Российского государственного социального университета и Университета «Синергия». Рецензент: Е. М. Шемякина, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Московского педагогического университета.

ISBN 978-5-00-601936-2

© Пушкарёва Т.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Содержание дисциплины	7
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям	42
Конец ознакомительного фрагмента.	50

История искусств

Учебно-методическое пособие

Т.В. Пушкарёва

© Т.В. Пушкарёва, 2023

ISBN 978-5-0060-1936-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Дисциплина «История искусств» является общепрофессиональной, входит в цикл профессиональных дисциплин и адресована студентам, обучающимся в учреждении высшего профессионального образования по направлению «Дизайн» и «Архитектура». Методические рекомендации созданы на основе рабочей программы автора и способствуют достижению основной цели дисциплины «История искусств» – сформировать систематизированные знания об искусстве как феномене культуры и об исторических эпохах, художественных стилях и направлениях в мировом изобразительном искусстве, а также – навыки практического применения этих знаний в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины – сформировать знания о специфике и языке разных видов изобразительных искусств, продемонстрировать студентам единый процесс формирования и трансформации изобразительного искусства – от зарождения искусства в рамках первобытного общества до развития искусства в глобальном мире XXI века; проследить динамику развития основных художественных стилей и направлений в истории изобразительного искусства человечества; познакомить с творчеством выдающихся живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов; раскрыть процессы взаимовлияния изобразительного искусства и других сфер общества и культуры, содействовать освоению понятийного аппарата современного искусствоведения, культурологии, эстетики; способствовать практическому творческому освоению мирового опыта истории изобразительного искусства и архитектуры и внедрению этого опыта в профессиональную практику будущего дизайнера. Предмет изучения – история мирового изобразительного искусства и архитектуры.

Методические рекомендации нацелены на выполнение требований к результатам освоения дисциплины по ФГОС третьего поколения. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале.

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание темы
Раздел I. Введение в историю искусств		
Тема 1	История изобразительного искусства как предмет научного изучения	Искусствознание, культурология и эстетика в решении задач изучения истории изобразительного искусства. Методы изучения истории изобразительного искусства. Зарождение представлений о сущности и специфике искусства и художественной культуры. Древнегреческие мыслители о сущности прекрасного и назначении искусства. Мимесис. Катарсис. Средневековая трактовка искусства. Складывание понятий «культура» и «эстетическое» в философских теориях XVII-XVIII веков. Просвещение в понимании искусства как воспитывающей силы. Эстетическое как чувство в учении А.Г.Баумгартена. Основные категории эстетики. Теоретическое понимание искусства в «Критике способности суждения» И.Канта. Эстетика Г.Гегеля. Культура и свобода в «Письмах об эстетическом воспитании» Ф.Шиллера. Романтические концепции искусства. Эстетика XIX века. Искусство в концепциях русских революционных демократов. Искусствознание как наука, структура и основные этапы формирования. И.И.Винкельман, Дж. Вазари, Д.Дидро. Развитие искусствознания в XIX веке. Дж. Рескин, А.Варбург, Я.Буркхардт. Концепции искусства в XX веке. Проблемы массового и элитарного искусства. Развитие психологии и социологии искусства.
Тема 2	Искусство в системе общества и культуры.	Эссенциальный подход к художественной культуре и искусству. От сущности культуры - к пониманию сущности искусства.

		Рациональное и эмоционально-образное отражение действительности. Роль художественного отражения в познании действительности, в человеческой практике. Роль творчества в деятельности. Искусство как генератор творческой способности, фантазии, воображения, интуиции. Искусство: сущность, место в социуме. Искусство и действительность. Отражение и творчество. Искусство и социальный идеал. Художественное сознание общества и его роль в культуре. Особенности взаимосвязей культуры и искусства. Культура, художественная жизнь общества и художественное творчество индивида. Культура – искусство – идеал. Социальный идеал как высшая ступень в структуре культуры. Место социального идеала в иерархии социальных ролей и ценностей. Внутреннее единство социального идеала. Структура социального идеала. Социальный идеал как единство познавательного, этического и эстетического. Природа художественного сознания и место эстетического в идеале. Конкретно-чувственный характер социального идеала, значение образности в социальном идеале. Социальный идеал как фермент социальной динамики. Творческая природа идеала. Принципиальная внутренняя диалогичность творчества. Интуиция, фантазия, воображение – моменты творческого процесса. Личность, идеал, культура. Роль искусства в развитии и изменении культуры и общества. Строение художественной культуры: творчество (создание
--	--	---

		постройки и Львиные ворота в Микенах. Сокровищница Атрея, богатство фресок и «маска Агамемнона». Прикладное искусство в предметах быта. Устройство микенских купольных гробниц – толосов. Памятники крито-микенского мира в песнях аздов и гомеровских поэмах. Внутренние и внешние причины падения Крито-Микенской культуры. Периодизация изобразительного искусства Древней Греции. Гомеровский (геометрика) (XI – VIII вв. до н.э.), архаический (VII – VI вв. до н.э.), ранняя классика (490 – 450 гг. до), высокая классика (450 – 400 гг. до н.э.), поздняя классика (400 – 323 гг. до н.э.); искусство эллинизма (после 323 г. до н.э.) Общая характеристика искусства Древней Греции. Антропоцентризм и идеал калокагатии как идейная основа древнегреческого искусства. Мера, пропорция, гармония в искусстве. Гомеровский (XI – VIII вв. до н.э.) Складывание геометрического стиля и ордерных правил. Архаический (VII – VI вв. до н.э.). Архаическая архитектура и окончательное оформление ордерной системы. Модуль. Дорический ордер. Ионический ордер. Энтазис и каннелюры. Единство архитектуры и ландшафта. Дорические храмы. Символика ордерных форм – мужественный (дорический), женственный (ионический) и девический
--	--	---

		(коринфский) стили в архитектуре. Место скульптуры в архитектурных сооружениях архаики. Человек в искусстве архаики. Изображение кургана и коры. Круглая скульптура и рельеф. Расцвет вазописи. Основные типы сосудов (кратер, амфора, пелика, гидрия, лекиф, калпида и динос). Чернофигурная и краснофигурная вазопись. Авторское начало в ремесленном искусстве архаики. Ранняя классика (490 – 450 гг. до н.э.). Период строгого стиля. Храм Зевса в Олимпии – один из первых общегреческих храмов. Фронтоны храма Зевса и скульптура ранней классики. Конструкция и типы древнегреческих храмов. «Дельфийский возникший». Творчество Мирона. «Дискобол», «Афина и Марсий». Высокая классика (450 – 400 гг. до н.э.) Ведущая роль Афин в политике, культуре и искусстве («золотое пятидесятилетие»). Классическая скульптура: новые достижения в пластике. Канон красоты. Новые технические и изобразительные приемы. Контрапост. Мирон. Поликлет. Мастера Афинского Акрополя. Круг Перикла – Анаксагор, Поликлет, Фидий. Пропилеи Мнесикла. Парфенон Иктина и Калликрата. Эрехтейон в Акрополе. Скульптура Афинского Акрополя. Попытки достичь портретного сходства в скульптуре. Символика афинских статуй. Переход к краснофигурному стилю в вазописи. Косвенные сведения о расцвете живописи. Расцвет и триумф изобразительных искусств и архитектуры. Изменение места искусства в культуре.
--	--	--

		Поздняя классика (400 – 323 гг. до н.э.) Противоречия героики и лирического психологизма. Скульпторы Скопас и Пракситель. Попытки передать живую эмоцию: красота в страдании. «Аполлон Бельведерский» Леохара. Скульптурная лирика Праксителя. «Афродита Книдская» и «Гермес с младенцем-Дионисом». Последний великий ваятель Греции Лисипп. «Апоксиомен» и «Портрет Александра Македонского». Мемориальные стелы и эдикулы. Эллинизм (323 г. до н.э. – 1 в. до н.э.). Эллинистическая культура как результат распространения греческого влияния на Восток и трансформация греческого сознания под влиянием восточных религий. Утрата классической гармонии в скульптуре. «Лаокоон», «Ника Самофракийская». Эллинистическое портретное искусство. Фаюмские портреты: техника и эстетика.
Тема 9	Искусство Древнего Рима	Искусство этрусков (VIII–I вв. до н. э.). Влияние этруского искусства на формирование искусства Древнего Рима. Периодизация древнеримского искусства. Общая характеристика культуры и искусства Древнего Рима. Влияние древнегреческого искусства на искусство Древнего Рима. Утилитарный характер древнеримского искусства. Эпоха республики (VI–I вв. до н. э.). Градостроительные принципы республиканского искусства. Мосты и акведуки. Арка, свод и купол. Римский форум. Портретное искусство в Древнем

		Риме. Связь скульптуры с архитектурой. Первый, второй и третий помпейский стили. Эпоха империи (посл. треть I в. до н. э. – 476 г. н. э.). Золотой век римской культуры. Римская классика. Скульптуры и гробницы императорского Рима. Появление новых жанров изобразительного искусства. Натюрморт. Вершины портретной скульптуры. Архитектура императорского Рима. Колизей – амфитеатр Флавиев. Триумфальные арки и аттик. Особенности позднеантичного искусства. Кризис полиса и кризис идеала античной телесности. Колонна и форум Траяна. Пантеон эпохи Адриана. Римские гробницы. Термы Каракаллы. Римские базилики и характерные черты их архитектоники. Возникновение христианства и формирование раннехристианского искусства. Катакомбные храмы. Живопись катакомб. Мартирии – первые христианские гробницы. Ранние христианские иконы. Орнаменты первых христиан. Значение античного искусства для мировой культуры и искусства.
РАЗДЕЛ IV. Искусство Средних веков		
Тема 10	Искусство Византии и древнерусское искусство	Общая характеристика общества и культуры эпохи Средневековья. Хронологические рамки эпохи Средневековья. Константинополь и разделение Римской империи. Победа христианства и первое разделение христианских церквей. Православный Восток и католический Запад. Христианство как мировоззренческая основа искусства эпохи Средневековья.

		Символизм средневекового искусства. Архитектура как основа синтеза искусств. Расцвет книжной миниатюры. Античное наследие и искусство первобытности в средневековом искусстве. Периодизация истории искусства Византии. Общая характеристика византийского искусства. Возникновение иконографического канона. Плоскостная трактовка образа. Обратная перспектива. Колористические находки и традиции. Время в иконе. Основные этапы формирования византийского архитектурного канона. Возникновение христианского алтаря. Символика христианского храма. Роль культуры и искусства Византии в формировании и развитии древнерусского искусства. Константинополь – первая христианская столица. Новые принципы градостроительства. Византийский храм. Центрические и базиликальные постройки. Возникновение крестово-купольной архитектуры. Равеннские базилики. Софийский собор г.Константинополя.. Византийская мозаика и фреска. Иконоборчество и его влияние на искусство Византии. Классический период византийского искусства. IXв. - торжество христианского символизма. Собор св. Марка в Венеции. Миниатюрность архитектурных форм в эпоху македонского возрождения. Расцвет мозаичных орнаментов. Палеологовское возрождение и Феофан Грек. Продолжение византийских традиций в искусстве стран византийского круга. Искусство Болгарии, Сербии, Армении, Грузии. Искусство Древней Руси.
--	--	---

		Крещение Руси и его значение для русского искусства. Первые памятники храмовой архитектуры на Руси – Десятинная церковь в Киеве, Спасо-Преображенский собор в Чернигове, Киевский собор Св. Софии. Русский крестово-купольный храм (конструкция, образ и символика). Церковь Параскевы Пятницы в Чернигове – провозвестие новых веяний в композиции православного храма. Новгородская архитектура XI—XV столетий. Софийский собор в Новгороде Великом, Георгиевский собор Юрьева монастыря, храмы на Торгу и малые храмы Новгорода. Особенности архитектурного стиля XIV – XV вв. Архитектура новгородского детинца. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. Ранние образцы зодчества – храм Бориса и Глеба в Кидекше, Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском. Архитектура Владимира и Боголюбова. Успенский собор во Владимире, владимирские Золотые ворота, Княжеская церковь Рождества Богородицы в Боголюбовском замке. Храм Покрова на Нерли. Дмитриевский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Мозаика и фреска на Руси. Величие древнерусской живописи. Феофан Грек, Андрей Рублев, фрески Дионисия. Достижения древнерусской иконописи. Изображения Богоматери и сцен библейской истории. Рублевская троица. Иконы Дионисия. Упадок иконописи в XVII веке.
Тема 11	Искусство западного Средневековья	Периодизация средневекового искусства Западной Европы. Искусство варварских

		королевств (каролингское, оттоновское). Капелла в Ахене. Монументальная живопись в церкви Святого Иоанна Крестителя в Мюнстере. Сцена Страшного суда. Расцвет книжной миниатюры эпохи каролингов. Утрехтская Псалтирь. X – XI вв. – золотой век немецкой средневековой живописи. Сочетание раннехристианских и византийских черт с традициями германской культуры. Иллюстрации к текстам Священного писания в миниатюрах Евангелия Оттона III и «Книги Евангельских чтений» Генриха II. Миниатюристы Трира и портрет папы Григория Великого. Начало христианской средневековой скульптуры в изображениях на реликвариях. Романское искусство (X-XII вв.). История термина «романское искусство». Романика как первый общеевропейский стиль. Конструкция, образ и символика романского храма. Обновленное значение портала. Первые шаги нового европейского архитектурного декора. Церковь Петра и Павла в Клуни как образец романской архитектуры. Влияние римского и византийского зодчества. Монументальная скульптура романики. Специфические особенности романики разных регионов Европы. Романская книжная миниатюра. Готическое искусство (XII - XVII). История термина «готическое искусство», противопоставление готического варварскому. Новые потребности европейского города как основа взлета готической архитектуры. Собор и ратуша. Конструкция, образ и символика готического храма. Нервюрный свод, стрельчатые арки, контрфорсы, аркбутаны. Полиптих. Ментальные
--	--	---

		преобразования готической эпохи и их отражение в христианской символике и образе Христа. Мотивы мученичества. Реминисценции из мира языческих чудес. Французская готика. Церковь Сен Дени, Нотр Дам де Пари, Шартрский собор. Соборы в Реймсе и Амьене. Поздняя французская «пламенеющая» готика. Изысканность криволинейных форм. Средневековый монастырь Мон Сен-Мишель – «восьмое чудо света». Германская готика XIII века. Особенности конструкции и символика Кельнского собора. Предвестие Возрождения в скульптуре германской готики. «Бамбергский всадник». «Девы разумные и неразумные». Миланский собор – образец итальянской готики. Витраж, фреска, алтарная картина, распятие, книжная миниатюра как основные виды живописи в Западном Средневековье. Влияние готики на европейское искусство XIX века.
РАЗДЕЛ V. Искусство эпохи Возрождения		
Тема 12	Искусство итальянского Возрождения	Хронологические рамки и периодизация истории искусства эпохи итальянского Возрождения. Происхождение термина «Возрождение». Общая характеристика искусства эпохи итальянского Возрождения. Гуманизм. Античный идеал человека как мировоззренческий и художественный ориентир. Художественная революция эпохи Возрождения. Новый художественный язык и новая образная система. Новая концепция личности и действительности в искусстве. Ренессансный

		натурализм. Новый статус искусства и художника. Материалы и техники живописи. Периодизация и характеристика деятелей эпохи Возрождения в «Жизнеописании великих живописцев, ваятелей и зодчих» Дж. Вазари. Проторенессанс. Начало и смысл художественной революции. Чимабуэ и Джотто. «Оплакивание Христа» Джотто. Живописная школа Сиены. Дуччо ди Буонисенья. Фрески Симоне Мартини. Раннее Возрождение. Своеобразие интерпретации мифологических и религиозных сюжетов в живописи. Формирование и развитие светских жанров в живописи. Новая теория архитектуры. Линейная перспектива. Флоренция как художественный центр итальянского Возрождения. Архитектура Филиппо Брунеллески. Санта Мария Дель Фьоре. Леон Баттиста Альберти. Расцвет итальянской скульптуры. Творчество Филиппо Брунеллески и Лоренцо Гиберти. Творчество Донателло. Живопись раннего Возрождения. Жизнь и творчество Филиппо Мазаччо. «Троица» в Санта-Мария Новелла. Капелла Бранкаччи в Санта Мария дель Кармине. Андреа Мантенья. Фреска «Око» камера пикта. Вершина раннего возрождения в живописи – творчество Сандро Боттичелли. «Весна», «Рождение Венеры», «Пьета». Династия дела Роббиа. Высокое Возрождение. Рим и Венеция как художественные центры итальянского Возрождения. Титанизм. Микеланджело как репрезентативная личность для
--	--	---

		осмысления художественных процессов итальянского Возрождения Первый римский период. «Пьета» в капелле собора Святого Петра. Флорентийский «Давид». Работа над гробницей Папы Юлия II. «Моисей». Плафон Сикстинской капеллы. «Страшный суд». Капелла Медичи. Леонардо да Винчи. Универсальность мастера. Шедевры живописи Леонардо. «Мадонна Литта», фреска «Тайная вечеря», «Джоконда». «Тайны» Джоконды. Идеализация природы в творчестве Рафаэля Санти. Серия Мадонн Рафаэля – «Мадонна Конестабиле», «Обручение Марии», «Мадонна в зелени». Фреска афинской школы «Сикстинская Мадонна» и фреска «Триумф Галатеи». Джорджоне и искусство создания атмосферы. «Гроза», «Три философа», «Сельский концерт». Женские образы Джорджоне – «Юдифь» и «Спящая Венера». Кризис ренессансных идеалов в творчестве Тициана. Периодизация творчества Тициана. «Любовь небесная и земная». «Ассунта» (Вознесение Марии). «Введение во храм» и «Венера Урбинская». «Бичевание Христа», «Св. Севастьян». «Оплакивание Христа». «Даная». «Наказание Марсия». Архитектура Донате Браманте. Собор Святого Петра в Риме. Позднее Возрождение. Теория архитектуры в «Четырех книгах об архитектуре» Андреа Палладио. Работы Паоло Веронезе. Евангельские сюжеты в «Пирах Веронезе». «Оплакивание Христа» Веронезе. Новизна и своеобразие живописи Тинторетто. «Чудо Св. Марка», «Введение во Храм»,
--	--	--

		художественного произведения), сами художественные произведения (носители художественных образов), художественное сознание и эстетические представления реципиентов, учреждения художественной культуры (художественные школы, направления, движения; музеи и выставочные залы).
Тема 3	Морфология искусств	Классификации искусства. Пространственные, временные и синтетические искусства. Художественный образ. Структура художественного образа. Изобразительное и выразительное в художественном образе. Метафора, аллегория, знак, символ. Художественное произведение: замысел, средства художественного выражения, жанр, сюжет, художественный образ, сила художественного воздействия. Жанровая система искусства. Восприятие искусства. Проблемы периодизации всемирной истории и культуры. Проблема прогресса в культуре и искусстве. Проблемы периодизации истории искусства. Понятия «историческая эпоха», «художественная эпоха», «стиль», «художественное направление». Основные этапы всемирной истории изобразительного искусства и архитектуры.
Тема 4.	Специфика видов изобразительного искусства	Виды графики. Рисунок и печатная графика. Материалы и инструменты художника-графика. Основные этапы становления и развития искусства графики. Жанры графики. Специфика художественного языка искусства графики. Виды скульптуры. Круглая скульптура и рельеф. Материалы и инструменты скульптора. Основные этапы становления и развития искусства скульптуры. Жанры

		«Распятие» и «Тайная вечеря». Финал возрожденческой живописи в Италии в творчестве Тинторетто. Итальянский маньеризм. Сущность маньеризма. «Мадонна с длинной шеей» Пармиджанино. Бенвенуто Челлини. Предвестие барокко в маньеризме.
Тема 13	Искусство Северного Возрождения	Северное Возрождение: время и место. Реформация и искусство Северного Возрождения. Проблема соотношения поздней готики и раннего Северного Возрождения. «Магический реализм». Итальянское искусство и художники Северного Возрождения. Развитие масляной живописи. Изобретение книгопечатания, зарождение и расцвет европейской гравюры. Нидерландское искусство Нидерланды как самостоятельный художественный центр новой эстетики. Бытовые истоки искусства. Изменение характера религиозного искусства к XIV веку, большая человечность и индивидуализированность художественных образов. Клаус Слютер. Скульптура «Колодец пророков» в монастыре Шанмоль. Братья Лимбурги («Великолепный часослов герцога Беррийского»). Портрет и интерьер в работах Робера Кампена. «Рождество Христово», «Благовещение» и «Иоанн Креститель». Ян ван Эйк. Основные работы зрелого периода: Гентский алтарь, «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет супругов Арнольфини». Психологическая глубина живописи Рогира ван дер Вейдена. Алтарь для канцлера Николаса Ролена, «Св. Лука, рисующий Мадонну», «Франческо д'Эст».

		Гуго ван дёр Гус. Алтарь Портинари работы ван дер Гуса. Фантасмагории в творчестве Иеронима Босха. Факты биографии. Трудность датировки работ. «Семь смертных грехов» – образец раннего творчества. «Воз сена». Фольклорный и теологический смыслы работы. «Алтарь Св. Антония» – начало цепи фантасмогорий Босха. «Искушение Св. Антония». «Бродяга». Изображение страстей Христа. «Несение Креста» и «Поклонение волхвов». «Сад наслаждений», его загадочный смысл и символическое содержание. «Иоанн Богослов на острове Патмос». Новаторство произведений Босха. Питер Брейгель Старший («мужицкий Брейгель»). Влияние венецианской живописи на творчество Брейгеля. Театральность живописной поэтики Брейгеля. «Падение Икара». «Битва Масленицы и Поста». «Вавилонская башня». «Несение креста». Нравоучительный смысл творчества Брейгеля. «Нидерландские пословицы». «Обращение Савла», «Избиение младенцев в Вифлееме». Жанр в картинах Брейгеля «Месяцы» («Охотники на снегу», «Жатва», «Возвращение стада») Интерес к крестьянскому быту («Крестьянская свадьба»: «Крестьянский танец», «Слепые»). Историческое значение нидерландской живописи эпохи Реформации. Искусство Германии. Расцвет германского ренессанса в творчестве Альбрехта Дюрера – «итальянского» художника Северного Возрождения. Автопортреты Дюрера. Портретное мастерство Дюрера («Портрет венецианки»). «Четыре апостола» А. Дюрера. Гравюры Дюрера.
--	--	---

		Маттиас Грюневальд (Нитхардт). Живопись и скульптура Изенгеймского алтаря. Пейзажи Альбрехта Альтдорфера «Лесной пейзаж с битвой Св.Георгия», «Святое семейство», «Дунайский пейзаж» и «Пейзаж с мостиком». «Битва Александра Македонского с Дарием» из старой пинакотекы в Мюнхене. Лукас Кранах Старший. Декоративизм Кранаха. Портреты Мартина Лютера. Портреты и античные сюжеты в живописи Кранаха («Венера и Купидон»). Кризис изобразительного искусства Германии после 1529 года и бедность живописи эпохи Реформации. Ганс Гольбейн Младший. «Мертвый Христос». Ксилографии «Пляски смерти» Гольбейна. «Богородица и семья Якоба Майера». Портретное мастерство Гольбейна Младшего. «Портрет Георга Гисе», «Портрет Генриха VIII», «Портрет Эразма Роттердамского». Изобретение ксилографии, офорта и книгопечатания. Офорты Мартина Шонгауэра. Искусство Франции Смещение французских и итальянских влияний. Значение личностей Франциска I и Маргариты Наваррской для развития искусства Франции. Последние годы Леонардо. Замки Луары конца XV – начала XVI века – колыбель французского возрождения в архитектуре. Замки Блуа, Шверни, Амбуаз, Шамбор, Шенонсо, Фонтенбло. Школа Фонтенбло. Деятельность Джованни Баттиста Россо (Россо Фьорентино) и Франческо Приматиччо во Франции. Оформление галереи Франциска I,
--	--	--

		Покои герцогини д'Эстамп. Дворец Лувр. Скульптура Жана Гужона («Фонтан невинноубиенных»). Жан Фуке. Портретное мастерство Фуке в «Портрете казначея Карла VII со св. Стефана» и «Портрете Агнессы Сорель». «Мадонна с младенцем» из Меленского алтаря: «легкое дуновение декантентской безбожности». Гравюры Жана Калло и изобретение техники повторного травления в офорте. Французская миниатюра эпохи Возрождения. Жан Фуке. Жан и Франсуа Клуэ. Расцвет французского искусства Возрождения в канун религиозных войн. Особенности изобразительного искусства Возрождения в Англии и Испании.
РАЗДЕЛ VI. Искусство Нового времени		
Тема 14	Искусство Западной Европы XVII века	Основные направления развития изобразительного искусства в XVII веке: барокко, классицизм и зарождение реализма. Происхождение и смысл понятия «барокко». Наследование художественной стилистики Возрождения и маньеризма в изобразительном искусстве барокко. Антиномичность и разнообразие искусства барокко. Распад внутренней гармонии мира и человека в искусстве барокко. Мистицизм. Искусство барокко как новый взгляд на мир, складывающийся в результате влияния противоречивых социальных тенденций: идеологии абсолютистских государств, контрреформации, изменения роли

		науки в результате эпохальных научных открытий. Художественный язык искусства барокко. Происхождение и смысл понятия «классицизм». Диалектика барокко и классицизма. Картезианство как идейная основа классицизма. Художественный язык искусства классицизма. Иерархия жанров. Барокко в Италии и Испании. Рим – родина барокко. Церковь Иль-Джезу архитекторов Джакомо Бароцци да Виньола и Джакомо делла Порта как первое произведение барочной архитектуры и архитектурное воплощение Контрреформации. Ордерное оформление фасада базилики. Программа государственного барочного строительства в Риме и перестройка собора Святого Петра по проекту архитектора Карло Мадерны. Колоннада площади Святого Петра в Риме – великое достижение Бернини-архитектора. Творчество Франческо Борромини как антитеза Л. Бернини в архитектуре. Лоренцо Бернини и его роль в развитии принципов искусства барокко в скульптуре и архитектуре. Мастерство в передаче движения, усложнение силуэта, виртуозность скульптурной техники в шедеврах: «Давид», портрет кардинала Шипионе Боргезе, «Похищение Прозерпины», «Аполлон и Дафна», «Экстаз Святой Терезы». Барочная живопись и ее влияние на другие искусства. Барочный иррационализм и проблема художественной композиции. Памятники монументальной церковной живописи – «Аллегория Божественного провидения» Пьетро ла Кортоня, «Триумф имени Иисуса» Дж.Гаулли (Бачичча),
--	--	---

		«Святой Игнатий Лойола в раю» Андреа Поццо. Эффекты насыщенного света и бесконечно расширяющегося пространства. Монументальность и синтетический характер итальянского барокко. Упадок станковых форм изобразительного искусства. Особое место Микеланджело да Караваджо в искусстве конца XVI – начала XVII в. Реалистические тенденции в творчестве живописца («натурализм»). Караваджизм. Шедевры «Обращение Савла», «Положение во гроб», «Успение Богоматери», «Бичевание Христа». Великие живописцы Испании – Эль Греко, Франциско Сурбаран, Диего Веласкес. Барокко и зарождение реализма в искусстве Фландрии и Голландии. Борьба протестантов и католиков в Нидерландах, возникновение независимой республики Голландии, победа испанской короны и католической реакции во Фландрии (Бельгии). Творчество Питера Пауля Рубенса – представителя зрелого барокко. «Водружение креста», «Автопортрет с женой Изабеллой Брандт», «Похищение дочерей Левкиппа», «Битва греков с амазонками», «Охота на гиппопотамов», «Автопортрет» и др. Определяющее влияние творчества Рубенса на фламандскую живопись. Влияние Караваджо и Рубенса на голландскую живопись. Кальвинизм и расцвет станковых форм изобразительного искусства. Реалистические тенденции голландской живописи. Франс Хальс («Регентши богадельни в Харлеме») и Рембрандт ван Рейн («Флора»,
--	--	--

		«Автопортрет с Саскией на коленях», «Даная», «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына») – величайшие представители голландской живописи. Рембрандт как выдающийся мастер офорта. Ян Вермеер и делфтская школа живописи. Жанры голландской живописи, жанровая специализация. Специфика взаимоотношений художника и потребителя художественного произведения в Голландии и формирование художественного рынка Европы. Классицизм во Франции «Большой стиль» Людовика XIV в архитектуре и изобразительном искусстве Франции как соединение рационалистических тенденций классицизма и пышности барокко в целях прославления абсолютизма. Роль Никола Пуссена («Рождение Вакха») и Клода Лоррена («Пасторальный пейзаж») в становлении и развитии классицизма в живописи. Классицизм в градостроении. Трехлучевая концепция планировки улиц и ее воплощение в Париже (парк Тюильри и Елисейские поля) и Версале. Концепция ансамбля-комплекса «дворец – парк – город». Версаль как высшее воплощение классицистских идеалов архитектуры. Роль архитекторов Луи Лево, Андре Ленотра и Жюль Ардуэна-Монсара в создании и воплощении концепции дворцового комплекса Версаля. Совмещение практически-бытовых и ритуальных функций в архитектуре Версаля. Создание интерьера дворца под руководством Шарля Лебрена. История создания Лувра: борьба художественных принципов барокко и классицизма.
--	--	---

		Королевская академия живописи и скульптуры. Теория модусов (ладов) искусства. Основание Парижского Салона.
Тема 15	Искусство Западной Европы XVIII века и процесс европеизации русского искусства	Эпоха Просвещения и изобразительное искусство. Буржуазные революции во Франции и Америке и новые социальные идеалы всеобщего блага и разума. Руссоизм. Диалектика развития стилей: барокко, рококо, неоклассицизм, реалистические тенденции в жанровой живописи, зарождение романтизма. Фривольная интимность и хрупкое изящество декоративных форм рококо. Образная система и художественный язык Антуана Ватто. «Пьеро». Великая Французская буржуазная революция - стимул к развитию исторического жанра. Жан-Луи Давид как ведущий художник неоклассицизма. «Смерть Сократа», «Смерть Марата», «Переход через Альпы». Идеи просветительского реализма в текстах Г.Лессинга и Д.Дидро. Первые публичные музеи (Лувр). Отражение идей просветительского реализма в «немых сценах» циклов Уильяма Хогарта «Карьера мота», «Четыре степени жестокости», «Модный брак». «Девушка с креветками» Хогарта и разложение цвета как предвестие импрессионизма. Искусство портрета в работах Джошуа Рейнольдса и Томаса Гейнсборо («Супруги Эндрюс»). Английская карикатура и Томас Роулэндсон («Немного больше»). Изобретение Томасом Бьюиком торцовой гравюры. Передовая роль английской живописи, графики и архитектуры в развитии европейского искусства XVIII века.

		Жан-Батист Симеон Шарден – выдающийся французский мастер жанровой живописи. Творчество Франсиско Гойя как отражение передовых тенденций развития изобразительного искусства века и предвестие романтизма. «Король Фердинанд VII Испанский», «Раненый каменщик», «Большой козел», «Гигант» (акватинта), серия «Капричос» (офорт, акватинта, сухая игла). Переосмысление античного наследия в архитектуре и скульптуре (под влиянием работ И.И. Винкельмана, археологических раскопок Помпей и Геркуланума). Критика палладианизма. Пантеон в Париже (архитектор Жак-Жермен Суффло) и последующее развитие архитектуры. Творчество Антонио Канова. «Амур и Психея». Архитектурный офорт Джованни Батиста Пиранези. Изобретение литографии и тенденция демократизации искусства. Реформы Петра I как начало европеизации русской культуры и искусства. Русское барокко. Судьба и творчество Франческо Бартоломео (Варфоломея Варфоломеевича) Растрелли. Русский классицизм. Творчество Джакомо Кваренги в России. Творчество Матвея Казакова. «Медный всадник» Этьена Фальконе. Скульптурный портрет в творчестве Федота Шубина. Эволюция портретной живописи. Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский. Искусство русской гравюры в творчестве Алексея Зубова. Российская академия художеств.
Тема 16	Искусство Западной Европы XIX века и расцвет русского изобразительного	Революционное изменение места и роли искусства в обществе. Окончательное разрушение культурного синкретизма.

	искусства	Самостоятельность и независимость художника, претензии художника на преобразование общества, эскапизм, специфика взаимоотношений художника и публики. Феномен богемы. Стили и направления в искусстве XIX века: неоклассицизм, ампи́р, романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, экспрессионизм, модерн. Специфика художественных поисков. Преобладание живописи в развитии изобразительного искусства XIX века. Эклектика в архитектуре как признак упадка. Париж – художественная столица Европы. Парижские салоны в истории изобразительного искусства. «Открытие» Востока, процессы ориентализации художественной культуры и искусства. Изобретение фотографии. Ампи́р в архитектуре Франции. Творчество Жана Огюста Доминика Энгра («Одалиска», «Луи Бертен»). Графический и живописный портрет Энгра как одна из вершин изобразительного искусства. Идейные основы романтизма. Происхождение термина «романтизм». Творчество Теодора Жерико («Плот Медузы») и Эжена Делакруа («Нападение арабской конницы», «Фредерик Шопен», серия литографий «Мефистофель»). Пейзаж как высшее достижение романтического искусства в творчестве английских художников Джозефа Мэллорда Тернера («Невольничий корабль») и Джона Констебла («Телега для сена»). Предвестие импрессионизма. Русский романтизм. Творчество Ореста Кипренского («Портрет А.С.Пушкина»), Карла
--	-----------	---

		скульптуры. Специфика художественного языка искусства скульптуры. Специфика архитектуры как вида искусства. Архитектура как пластическое, изобразительное искусство. Масса, объем и пространство в архитектуре. Тектоника и стереотомия. Эволюция архитектурных форм. Материалы архитектуры. Пропорция и масштаб. Золотое сечение. Специфика живописи как вида искусства. Материалы и техники живописи. Цвет и колорит. Свет и светотень. Формат и композиция в живописи. Понятие и виды перспективы.
Раздел II. Изобразительное искусство Первобытности и Древнего Востока.		
Тема 5	Первобытное искусство	Общая характеристика первобытного общества и культуры. Культурный синкретизм. Возникновение искусства. Теории происхождения искусства. Символика первобытного искусства и проблема ее интерпретации. Первые формы искусства. Человек-художник. Животное, охотник, женщина – объекты первобытного искусства. Идеограммы в первобытном искусстве. Микролитическая техника. География и периодизация первобытного искусства. Эпоха палеолита (2 млн. до н.э. – 12 тыс. до н.э.). «Палеолитические Венеры» – символ плодородия и хранительницы очага. Пещерная живопись. Ранний период (с XXX тысячелетия до н.э.). Заполнение рисунка внутри контура. Древнейший период (с XVIII – XV тыс. до н.э.): детализация рисунка, оттенки краски, попытки передать объем. Расцвет палеолитического искусства (XII тыс. до н.э.): передача объема, перспективы, пропорций и движения.

		Брюллова («Всадница»), В.А.Тропинина («Портрет сына художника») Реализм как стиль изобразительного искусства. Творчество Густава Курбе («Дробильщики камней») и Франсуа Милле («Сеятель»). Демократизация и политизация искусства в литографиях Оноре Домье. Критический реализм. Красота и польза в творчестве художников «Товарищества передвижных художественных выставок». Идея искусства ради искусства Эдуарда Мане («Завтрак на траве»). Импрессионизм. История и содержание понятия. Творчество Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега. Русский импрессионизм. Константин Коровин. Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден («Мыслитель», «Граждане города Калле»). Павел Трубецкой. Постимпрессионизм. Творчество Поля Сезанна, Жоржа Сера, Поля Гогена, Ван Гога, Анри Тулуза Лотрека. Новации в технике живописи. Первые шаги к беспредметному искусству. Стиль модерн. Архитектура как основа для нового синтеза искусств. «Ар нуво» во Франции и Бельгии, «югендштиль» в Германии, «модернизмо» в Испании. «Серебряный век» русской культуры и искусства. Журнал «Мир искусства». Михаил Врубель. Русский модерн. Попытка синтеза искусств в симфонической поэме Александра Скрябина «Прометей». Русские сезоны Сергея Дягилева в Париже. Сценография русских балетов. Синдром «конца века» в изобразительном искусстве и культуре.
РАЗДЕЛ VI. Искусство Новейшего времени		

Тема 17	Искусство Западной Европы и России первой половины XX века	Социальные и культурные предпосылки художественных экспериментов. Глобализация социально-экономических и культурных процессов. Кризис позитивизма и «философия жизни». Массовое производство и искусство. Открытие радиоактивности и ультрафиолетовых лучей. Тиражирование произведений искусства и массовая культура. Кризис культуры и кризис языка искусства. Модернизм как условная обобщенная характеристика новых противоречивых художественных процессов XX века. Модернизм как предчувствие и способ осмысления социальных гуманитарных катастроф XX и XXI веков. Понятие «авангард». Беспредметное искусство. Новые отношения между искусством и жизнью. Новый язык искусства и необходимость программных заявлений художников. Программы разрушения старого языка искусства. Появление новых видов и жанров в изобразительном искусстве. Париж как центр искусств. Россия – центр мирового художественного развития 10-20-ых годов XX века. Основные направления художественных исканий в живописи, графике, архитектуре и скульптуре. Ранний авангард. Фовизм и творчество Анри Матисса: «мужество возвращения к чистоте средств» и дивизионистская теория цвета. Немецкая группа «Мост» (Эрнст Людвиг Кирхнер) и традиция немецкого экспрессионизма (Кете Кольвиц). Творчество Василия Кандинского и программа немецкого объединения «Голубой всадник»: «чем страшнее становится жизнь, тем абстрактнее искусство». Исследование цвета и
---------	--	--

		формы в живописи, попытки осуществления синтеза искусств. Ранний русский авангард. Лучизм (Наталья Гончарова и Михаил Ларионов). Супрематизм Казимира Малевича: «освободить искусство от балласта предметности». Эль Лисицкий. Зрелый авангард. «Авиньонские девицы» как начало кубизма. Пабло Пикассо. Жорж Брак. Синтетический и аналитический кубизм. Марсель Дюшан. Футуризм. Манифесты и художественные инициативы. Умберто Боччони. Дадаизм как отказ от идеи сотворения произведения искусства. Марсель Дюшан. «Рейд мэйд», «фроттаж», «конфигурации», коллаж, «рэйография». Идеи и выразительные средства сюрреализма. Автоматическое письмо. Манифест Андре Бретона и творчество Сальвадора Дали («Озаренные наслаждения»), Рене Магритта («Человеческий удел»). Метафизическая живопись Джорджо де Кирико. Творчество Марка Шагала. Неопластицизм Пита Мондриана. Основание, мастера, деятельность школ «Баухаус» и «Вхутемас», значение для эстетики XX - XXI веков. Пять положений Ле Корбюзье и архитектура первой половины XX века. Функционализм. Модуль. Новые материалы архитектуры. Здание «Баухаус» в Дессау Вальтера Гроппиуса. Конструктивизм и функционализм в советской архитектуре (Владимир Татлин, братья Веснины). Архитектура авангарда в Москве и Ленинграде. Влияние примитивных культур на искусство XX века.
--	--	---

		Русский лубок и творчество Кандинского. Скульптуры Константина Бранкузи («Поцелуй»), Генри Мура, Альберто Джакометти («Голова»). Мобильная скульптура А.Колдера. Искусство и политика в первой половине XX века. Искусство пропаганды. Тоталитарное искусство: история и смысл понятия. «Герника» Пабло Пикассо. Выставка «Дегенеративное искусство». Социалистический реализм и его апелляция к классицизму. «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной. Эль Лисицкий как один из создателей проекта советской эстетики. Архитектура, живопись и скульптура московского метро. Высотные здания 40-50-ых годов в Москве. Кино и фотография как искусство пропаганды.
Тема 18	Искусство США, Западной Европы и России второй половины XX века	Перемещение центра художественной культуры в Северную Америку. Деятельность Пегги Гуттенхайм. Экспрессивный абстракционизм как основная тенденция развития авангардного искусства в 50-ые годы. Живопись действия и Джексон Поллок («Осенний ритм: номер 30»). Минимализм. Творчество Марка Ротко. Неодадаизм в творчестве Джаспера Джонса («Три флага»). Развитие изобразительного искусства в СССР. Скульптуры Эрнста Неизвестного. «Суровый стиль» в советской живописи 50-60-ых гг. Полицентризм и интернационализм авангардного искусства с 60-ых годов XX века. «Общество потребления» и поп-арт. Энди Уорхол («Большая консервная банка мясного супа с овощами Торна Кэмбэлла»), Джеф Кунс («Розовая пантера»).

		Промышленный дизайн. Концептуальное искусство и Джозеф Кошут (Косат) («Один и три стула»). Оп-арт. Кинетическое искусство. Боди-арт. Лэнд-арт (Роберт Смитсон «Спиральная дамба»). Видео-арт. Граффити. Развитие изобразительного искусства в СССР. Скульптуры Вадима Сидура, живопись и графика Владимира Яковлева. Постмодернизм в искусстве 70-80-ых годов. Значение «1968 года» для развития изобразительного искусства. Хэппенинг. Инрайвонмент. Инсталляция. Коллаж. Отход от принципов конструктивизма в архитектуре. Здание музея Гуггенхайма Фрэнка Ллойда Райта. Капелла Нотр-Дам-дю-О-Роншан Ле Корбюзье. Проекты деконструктивистов. Развитие изобразительного искусства в СССР. Значение первых выставок американского и французского изобразительного искусства в СССР. Феномен неофициального (подпольного) искусства. «Бульдозерная выставка» и создание Измайловского вернисажа. Московский концептуализм. Илья Кабаков. Соц-арт. Виталий Комар и Александр Меламид, Андрей Монастырский. Основные тенденции и достижения развития постсоветского искусства. Искусство и компьютер. Развитие фотографии. Искусство, мода и реклама во второй половине XX века.
--	--	--

		Наскальная живопись пещеры Альтамира (Испания), пещеры Ласко (Франция). Упадок палеолитического искусства. Эпоха мезолита (12 - 8 тыс. до н.э.). Перемены в образе жизни и сознании первобытного человека. Наскальные рисунки близ Барселоны и Валенсии (Восточная Испания). Многофигурные композиции. Сцены охоты. Человеческие фигуры и массовые сцены. Эпоха неолита (8 - 5 тыс. лет до н.э.). Заселение новых пространств в связи с таянием ледников. Межплеменная борьба. Дальнейшая схематизация изображений в наскальных рисунках. Мегалиты: менгиры, дольмены, кромлехи. Стоунхендж (Солсбери, Великобритания). Первобытность нового и новейшего времени. Пережитки Первобытности в современной культуре. Всемирно-историческое значение первобытного искусства.
Тема 6	Изобразительное искусство Древнего Египта и Месопотамии	Общая характеристика древних культур Ближнего Востока. Культура и искусство политарии. Особенности культуры и мировоззрения древних египтян. «Культура мертвых». Религиозный художественный канон. Периодизация изобразительного искусства Древнего Египта. Раннее Царство (XXXI – XXVIII вв. до н. э.). Начало летописной истории. Мастаба. Древнее царство (XXVIII – XXIII вв до н.э.). Организация строительства пирамид. Прикладное значение низкого рельефа. Мемфис как религиозный и художественный центр страны. Пирамиды и Большой

		сфинкс. Конструкция пирамиды Джосера. Пирамиды фараонов IV династии – Хуфу (греч. Хеопс), Хафра (греч. Хефрен), Менкаура (греч. Микерин). Первые данные о художниках – строителях пирамид (Хемиун – архитектор пирамиды Хеопса). Пирамиды – чудеса света. Тайны пирамид. Архитектурный ансамбль пирамид в Гизе. «Видение Тутмоса IV» – Большой сфинкс. Скульптура в храмах и погребениях. Художественное обобщение как достижение искусства Древнего царства. Канонические изображения фараонов. Обожествление фараонов. Атрибуты фараона – клафт, немес, урей, хепреш. Парные статуи. Женские портреты. Реализм портрета в искусстве Древнего царства. Условность изобразительных приемов: плоскостное расположение фигуры. Приемы художественной деятельности в эпоху Древнего царства. Среднее царство (XXI – XVIII вв. до н.э.): Общая характеристика культуры Среднего Царства. Слабая централизация. Власть номархов. Возвышение Фив. Культ Амона и Амон-Ра. Номархи – покровители художественных школ. Рыбная ловля и охота в нильских зарослях – основные сюжетные мотивы. Скульптура малых форм. Статуи фараонов в храмах, передача в них портретных черт. Культурное значение пилонов – привратных башен. Развитие росписей. Изменение смыслов в архитектурном пространстве. Колоссы Среднего Царства. Лабиринт. Греческие истории о лабиринте. Тайны лабиринта. Новое царство (XVI – XI вв. до н.э.)
--	--	---

		Культурные процессы в Египте Нового Царства. Расцвет государственности. Пещерные храмы - жилища богов. Расцвет портретного искусства как показатель углубления представлений о личности. Мумификация. Возвышение Фив. Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри и Рамсессеум. Храмы Луксора и Карнака (Ипетрес и Ипетсут). Аллея сфинксов. Храм Амона. Гипостильный зал (от греч. <i>hipostolos</i> – поддерживаемый колоннами). Появление динамики в рельефах. Обогащение живописного колорита. Скульптура малых форм и прикладное искусство. Совершенство утонченности художественного вкуса. Первые образцы использования стекла. Ушебти (ответчики) из терракоты. Отражение в художественном творчестве норм, традиций и ритуалов в эпоху Нового царства. Амарнский период в развитии искусства Нового царства и религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатон). Атон и проблема единобожия. Ахетатон в Амарне. Отступление от канонов в новом искусстве. Мастерская Тутмеса – скульптора времен Эхнатона. Изображения Нефертити – один из шедевров мировой художественной культуры. Влияние Амарнского искусства на развитие египетской культуры (свидетельства гробницы Тутанхамона в Долине царей). Абидос в Верхнем Египте – центр культа Осириса. Рельефы в Абидосе и Карнаке и дальнейшая конкретизация художественного образа. Рамсес II и расцвет дворцово-храмовой архитектуры. Большой храм Абу-Симбел (XIII век до н.э.). Колоссы Абу-
--	--	--

		Симбела. Рамсес II и царица Нефертари. Малый скальный храм в Абу-Симбеле. Упадок искусства Нового царства после Саисской династии. Последние отзвуки живой египетской культуры в Александрии при Птолемах. Древнеегипетские истоки европейской культуры. Художественные открытия египетского искусства и их всемирно-историческое значение. Культурные основы образа жизни народов Двуречья (Ирак и часть современной Сирии). Художественная культура и социальный идеал Шумеров-Вавилонии. Культура Аккада и Ура. Телли и храмы на платформе. Зиккурат в г. Урук. Конструкция, образ и символика. Скульптуры из храма Абу (Тель Асмар). Основные черты художественного канона. Канаукес. Эбих-иль – сановник из Мари. Вавилонское царство: стела царя Хаммурапи. Ассирия: рельефы из дворца Ашшурнасирпала II. Нововавилонское царство: ворота богини Иштар. Значение изобразительного искусства народов Двуречья.
Тема 7	Искусство Древней Индии и Древнего Китая	Своеобразие социального строя древнейшего Китая и древней Индии и отражение его в культуре и искусстве. Традиционный характер культуры политарии. Восточный тип культуры и изобразительное искусство. Древняя Индия Мировая культура и цивилизация долины Инда. Культура Хараппы и Мохенджо-Даро. Культурная близость Шумеру. Искусство империи Маурьев. Стамбха Ашоки. Чатъя. Погребальные памятники – ступы. Ступа в Санчи. Иконография

		индуизма и буддизма. Искусство Кушанской империи. Скульптурные школы Гандхара и Мантхура. Памятники искусства империи Гуптов. Пещерный комплекс в Аджанте. Вихары – общежития буддийских монахов. Искусство Индии VI—X веков. Скульптуры храмов в Кхаджурахо. Индийское искусство эпохи империи Великих Моголов. Тадж-Махал. Индийская миниатюра. Древний Китай Искусство древнейшего периода. Памятники искусства периодов Шан-Инь, Чжоу и Чжаньго. Периоды Цинь и Хань. Гробницы императоров. Конфуцианство и даосизм. Терракотовая армия в гробнице Цинь Ши-Хуанди. Великая китайская стена. Период династии Хань (1-6 вв.) – распространение буддизма и «золотой век» древнекитайского искусства. Повествовательный жанр в настенной росписи и росписи на свитках. Формирование жанра пейзажа. Пагода Суньюэсы в провинции Хэнань. Монастырь Цяньфодун (провинция Доньхуань). Эпоха Тан и Сун (с 9-10 вв.): формирование традиционных жанров живописи: хуа-няо («цветы-птицы»), шань-шуй («горы-воды»), гунби («тщательная кисть») и сеи («живопись идеи»). Специфика восприятия пространства и времени в традиционной китайской живописи. Плавность линий. Зарождение искусства гравюры (ксилографии). Искусство фарфоровой керамики. Дворец Потала в Лхасе (Тибет). Искусство каллиграфии. Искусство Древнего Китая и Древней Индии и историко-культурные истоки своеобразия
--	--	--

		Востока.
РАЗДЕЛ III. Искусство Античности		
Тема 8	Искусство Древней Греции	Крито-Микенская культура как первоначало культуры Древней Эллады. Общая характеристика Крито-Микенского искусства. Древневосточный тип общества. Культурный смысл архитектурных достижений. Дворцовое строительство. Строительная техника. Крит. Дворцы начала II тыс. до н.э. в Кноссе, Фесте, Гурнии. Разнообразие построек. Связь дворцов с горными святилищами. Культ женщины – жрицы и богини. Символическая система культовых сооружений и изображений. Лабрис – двойная секира, символ власти, этимология слова «лабиринт». Цикличность религиозной и мифологической системы и ее отражение в минойском искусстве: богиня-женщина – главный противник бога-быка, своего сына и супруга. Двойная перспектива в критской живописи. Избегание статуарности, динамизм пластики, культ текучести в архитектуре. Колористическое богатство фресок Кноссского дворца. Открытие красоты в асимметрии. Изменение значения цвета в культуре. Искусство Феры. Дворцы Акротири на и фрески Святилища Дам. Микены. Динамичность микенской культуры. Смена культурных ориентаций. Отмирание традиций. Разнообразие захоронений – показатель культурной динамики. Дворцы микенского акрополя и дворец в Тиринфе – мифической родине Геракла. Циклопические

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Тема 1. История изобразительного искусства как предмет научного изучения. Семинар 1. (Основные этапы формирования научного знания об искусстве.)

Цель: Сформировать общее представление о процессе поэтапного осмысления феномена искусства и истории искусства в истории гуманитарной мысли, показав значение эстетики и искусствознания как специализированных наук об искусстве и прекрасном. Тем самым подготовить основу для систематизированного и научно обоснованного восприятия истории искусства. Поиск, сбор, анализ и обобщение научной текстовой информации по данной теме, презентация ответа на семинаре, ответы на вопросы и обсуждения ответов других участников семинара способствуют формированию следующих компетенций: ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Вопросы для обсуждения:

Древнегреческие мыслители об искусстве.

Вклад мыслителей эпохи Возрождения в процесс осмысления феномена искусства.

Мыслители эпохи Просвещения об искусстве.

Искусствознание: этапы формирования и основные имена.

Темы рефератов:

Древнегреческие мыслители о сущности прекрасного и назначении искусства.

Искусство как воспитывающая сила в теориях Просвещения.

Романтические концепции искусства.

Эстетика А. Г. Баумгартена.

Теория искусства И. И. Винкельмана.

Жизнь и творчество Дж. Вазари.

Жизнь и творчество Д. Дидро.

Образовательные технологии

Информационно-коммуникативная

Поисково-исследовательская

Сократическая беседа

Терминологический диктант

Задания для самостоятельной работы студентов

Составление развернутого глоссария по теме «История изобразительного искусства как предмет научного изучения»

Формы контроля самостоятельной работы студентов

Устный опрос

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций

Устный опрос, собеседование

Тема 2. Искусство в системе общества и культуры.

Семинар 2. (Искусство в системе культуры и общества.)

Цель:

Сформировать представление о многообразии функций искусства, подчеркнув его особую роль в формировании социального идеала и значение искусства как творческой деятельности человека. Поиск, сбор, анализ и обобщение научной текстовой информации по данной теме, презентация ответа на семинаре, ответы на вопросы и обсуждение ответов других участников семинара способствуют формированию следующих компетенций: ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Вопросы:

Строение и сущность культуры и общества.

Сущность искусства. Природа творческой деятельности человека. Фантазия, воображение, интуиция как ответ на реальную потребность.

Социальные функции искусства.

Роль искусства в динамике культуры.

Темы рефератов:

Искусство и художественная культура.

Искусство и политика.

Искусство и мораль.

Искусство и наука.

Искусство и религия.

Образовательные технологии

Информационно-коммуникативная

Поисково-исследовательская

«Мозговой штурм»

Терминологический диктант

Задания для самостоятельной работы студентов

Конспектирование научной литературы по теме «Искусство в системе общества и культуры»

Формы контроля самостоятельной работы студентов

Устный опрос

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций

Устный опрос, собеседование

Тема 3. Морфология искусств. Семинар 3. (Морфология искусств.)

Цель: Способствовать усвоению темы строения и механизма воздействия искусства, показав исторический характер развития искусства. Поиск, сбор, анализ и обобщение научной текстовой информации по данной теме, презентация ответа на семинаре, ответы на вопросы и обсуждение ответов других участников семинара способствуют формированию следующих компетенций: ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Вопросы для обсуждения:

Систематика искусства.

Художественный образ как основа художественного произведения.

Знак, символ, метафора, аллегория в изобразительном искусстве.

Жанровая система искусства.

Восприятие искусства.

Понятия «историческая эпоха», «стиль», «художественное направление».

Темы рефератов:

Психология зрительского восприятия в труде Ричарда Грегори.

Психология искусства в трудах Льва Выготского.

Психология восприятия искусства в трудах Эрвина Пановски.

Искусство и визуальное восприятие в трудах Рудольфа Арнхейма.

Образовательные технологии

Информационно-коммуникативная

Поисково-исследовательская

Индивидуальная работа

Задания для самостоятельной работы студентов

Конспектирование научной литературы по теме «Морфология искусств»

Формы контроля самостоятельной работы студентов

Устный опрос

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций

Устный опрос, собеседование

Тема 4. Специфика видов изобразительного искусства Семинар 4. (Учебно-теоретическая конференция. Художественный язык разных видов изобразительного искусства.)

Цель: Систематизировать знания о специфике различных видов изобразительных искусств на основе подробного обсуждения видов, материалов, техник, инструментов, приемов разных видов изобразительных искусств. Поиск, сбор, анализ и обобщение научной текстовой информации по данной теме, подбор иллюстративного материала в процессе подготовки к выступлению на учебно-теоретической конференции, презентация выступления, обсуждение предложенных вопросов в учебных секциях конференции, подведение итогов конференции

по группам, – все это способствует формированию следующих компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Вопросы для обсуждения:

Виды графики.

Материалы и инструменты художника-графика.

Виды скульптуры.

Материалы и инструменты скульптора.

Материалы и техники живописи.

Цвет как основа колорита.

Свет и светотень в живописи.

Формат и композиция в живописи.

Понятие и виды перспективы.

Масса, объем, пространство в архитектуре.

Образовательные технологии

Информационно-коммуникативная

Поисково-исследовательская

Терминологический диктант

Работа в группах

Задания для самостоятельной работы студентов

Поиск и презентация иллюстративного материала по обсужденным на семинаре вопросам

Формы контроля самостоятельной работы студентов

Устный опрос

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций

Устный опрос, собеседование

Тема 4. Специфика видов изобразительного искусства Семинар 5. (Пропорция «золотое сечение».)

Цель: Сформировать практические навыки построения «золотого сечения» и навыки анализа использования различных пропорций в архитектуре и дизайне, что способствует формированию следующих компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале.

Вопросы для обсуждения:

История понятия «золотое сечение».

Алгоритм построения пропорции «золотого сечения».

«Золотое сечение» в архитектуре и дизайне прошлого и современности.

Образовательные технологии

Информационно-коммуникативная

Поисково-исследовательская

Деловая игра

Задания для самостоятельной работы студентов

Творческое задание «Поиск и презентация примеров применения разных пропорций в архитектуре и дизайне»

Формы контроля самостоятельной работы студентов

Коллективное обсуждение

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций

Собеседование

КТ-1

Искусствознание как наука. Структура и основные этапы формирования.

Основные категории эстетики.

Искусство в системе общества и культуры. Функции искусства.

Классификации искусств.

Восприятие искусства.

Художественный образ как основа произведения искусства. Знак, метафора, аллегория, символ.

Графика как вид изобразительного искусства. Рисунок.

Графика как вид изобразительного искусства. Печатная графика.

Скульптура как вид изобразительного искусства.

Архитектура как вид изобразительного искусства.

Живопись как вид изобразительного искусства.

Основные этапы всемирной истории и культуры.

Раздел II. Изобразительное искусство Первобытности и Древнего Востока.

Тема 5. Первобытное искусство. Семинар 6. (Учебно-теоретическая конференция. Первобытное искусство: начало большого пути.)

Цель: Закрепить представление об основных этапах всемирной истории изобразительного искусства и на основе последних научных разработок проблематизировать механизм зарождения изобразительного искусства, дать представление о первых формах искусства и формах его бытования в этнографических сообществах Новейшего времени. Поиск, сбор, анализ и обобщение научной текстовой информации по данной теме, подбор иллюстративного материала в процессе подготовки к выступлению на учебно-теоретической конференции,

сама презентация выступления, дискуссии в учебных секциях конференции, подведение итогов конференции по группам, – все это способствует формированию следующих компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий

Вопросы для обсуждения:

Проблема происхождения искусства: современные подходы.

Общая характеристика первобытного общества и культуры.

История исследований искусства первобытности.

Периодизация первобытного искусства.

Достижения первобытной живописи и графики.

Достижения первобытной скульптуры.

Достижения первобытной архитектуры.

Искусство этнографических обществ.

Последние открытия артефактов Первобытности.

Первобытное искусство на территории России.

Образовательные технологии

Информационно-коммуникативная

Поисково-исследовательская

Работа по группам

Деловая игра

Задания для самостоятельной работы студентов

Творческое задание «Наследие Первобытного искусства в музеях России и мира»

Формы контроля самостоятельной работы студентов

Коллективное обсуждение

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций

Коллективное заполнение таблицы «Основные этапы всемирной истории изобразительного искусства и архитектуры. Первобытность».

Тема 6. Изобразительное искусство Древнего Египта и Месопотамии Семинар 7. (Искусство Древнего Египта и Месопотамии.)

Цель: Раскрыть идейные основы, художественные принципы и особенности формального языка древневосточных стилей в изобразительных искусствах. Поиск, сбор, анализ и обобщение научной текстовой информации по данной теме, подбор иллюстративного материала в процессе подготовки, оформление презентации, презентация ответа на семинаре, ответы на вопросы и обсуждение ответов других участников семинара, – все это способствуют формированию следующих компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале.

Вопросы для обсуждения:

Общая характеристика культуры и искусства обществ Древнего Востока.

Художественный канон в изобразительном искусстве Древнего Египта и Месопотамии.

Эволюция архитектурных форм в Древнем Египте и Месопотамии.

Миф и религия в искусстве Древнего Египта и Месопотамии.

Темы докладов/рефератов

Архитектура Древнего Египта.

Живопись и графика Древнего Египта.

Скульптура Древнего Египта.

Архитектура Месопотамии.

Скульптура Месопотамии.

Искусство Древнего Египта в музеях мира.

Искусство Месопотамии в музеях мира.

Образовательные технологии

Информационно-коммуникативная

Поисково-исследовательская

Задания для самостоятельной работы студентов

Творческое задание «Искусство народов Древнего Египта и Месопотамии в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина»

Формы контроля самостоятельной работы студентов

Собеседование

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций

Коллективное заполнение таблицы «Основные этапы всемирной истории изобразительного искусства и архитектуры. Древний Восток: Древний Египет, Месопотамия

Тема 7. Искусство Древней Индии и Древнего Китая. Семинар 8. (Искусство Древнего Китая и Древней Индии.)

Цель: Раскрыть идейные основы, художественные принципы и особенности формального языка древневосточных стилей в изобразительных искусствах. Поиск, сбор, анализ и обобщение научной текстовой информации по данной теме, подбор иллюстративного материала в процессе подготовки, оформление презентации, презентация ответа на семинаре, ответы

на вопросы и обсуждение ответов других участников семинара, – все это способствуют формированию следующих компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале.

Вопросы для обсуждения:

1. Жанры традиционной китайской живописи.
2. Изобразительное искусство и архитектура Древнего Китая времени императора Цинь-Шихуанди.
3. Искусство и письменность в Древнем Китае.
4. Иконография Будды в Древней Индии и в Древнем Китае.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.