Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 27.10.2023 12:15:58
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ /

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Института графики
и искусства книги
имени В.А.Фаворского

_____/О.В. Корытов/
«30» августа 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История зарубежного искусства и культуры

Направление подготовки

54.05.03 Графика

специализация **№4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)**

Квалификация (степень) выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Москва 2018 г.

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2019/2020 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2019/2020 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2020/2021 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2020/2021 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзинв

Протокол № 1 от «30» августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2021/2022 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2021/2022 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2022/2023 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2022/2023 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2022/2023 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2022/2023 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

И.о. заведующего кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2023 г.

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа разработана в 2018 году соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03 «Графика», , утвержденным приказом МОН РФ от 16 ноября 2016 г. № 1428.

Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)».

Рабочим учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Год начала подготовки: 2018.

2. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является:

- подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации № 4 «Оформление печатной продукции», обладающего знаниями в области истории зарубежного искусства и культуры.

Задачей дисциплины является:

- формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика в соответствие с компетенциями ФГОС ВО.

3. Место дисциплины в структуре ОП специалитета

Дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» относится к числу учебных дисциплин базовой части образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)».

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

- История отечественного искусства и культуры,
- Рисунок,
- Живопись,
- История и теория печатно-графического искусства,
- История материальной культуры,
- Техника печатной графики,
- Искусство шрифта,
- Перспектива,
- Пластическая анатомия,

- Сложные пластические системы в рисунке;
- Сложные пластические системы в живописи;
- Композиционное проектирование,
- Творческая художественно-проектная практика,
- Теория композиции;
- Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства;
- Эстетика;
- Философия;
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (мастерство);
- Творческая практика (пленэр);
- Творческая практика (художественно-проектная);
- Педагогическая практика;
- Преддипломная практика,
- Подготовка ВКР

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

5. Структура и содержание дисциплины

Форма обучения	курс	семестр	Трудоемкость дисциплины в часах							Форма итогового контроля
			Всего час./зач. ед.	Аудиторных часов (контактная работа)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Контроль (промежуточная аттестация)	
Очная	1-2	2-4	366/11	202	155	47		86	108	Экз
	1	2	135/3,75	80	60	20	-	19	36	Экз
	2	3	126/3,5	60	45	15	-	30	36	Экз
		4	135/3,75	62	50	12		37	36	Экз

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание темы (раздела)
1.	**Введение в дисциплину «История зарубежного искусства и культуры»**	**Тема 1. Искусство как форма общественного сознания**. Исторические закономерности развития искусства. Искусство как форма общественного сознания.

		Основные виды пространственных искусств, их отличие от временных, жанровые подразделения видов искусств, их техники. Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Понятие художественного стиля эпохи. История стилей и жанров, отдельных направлений. Взаимопроникновение национальных культурных традиций. Системы мироощущения и миропонимания и их отображение средствами изобразительных искусств. Взаимосвязь видов искусств.
2.	**Искусство Древнего мира**	**Тема 2.1. Искусство первобытного общества** Происхождение искусства (исторически сложившиеся концепции). Искусство первобытного общества как синкретическое единство различных видов человеческой деятельности. Палеолит, мезолит, неолит. Типы мегалитической архитектуры. Осознание художественных возможностей столбо-балочной конструкции. Зарождение принципов знаковых систем. Отголоски первобытного искусства в современном творчестве. **Тема 2.2. История искусства и культуры Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Индия и др.).** История искусства и культуры Древнего мира (Египет, Месопотамия, Индия и др.). Искусство на службе государства и религии. Древний Египет. Периодизация. Архитектура как ведущий тип пластических искусств. Связь скульптуры с архитектурой, ее пластические закономерности. Портрет, причины и особенности его развития. Живопись, её связь с рельефом. Принципы синтеза искусств. Передняя Азия. Государства Месопотамии. Многообразие этнического состава, своеобразие религий. Культовое зодчество и скульптура Шумера и Аккада. Старый Вавилон. Архитектура и рельеф в Ассирии. Нововавилонское

		искусство. Искусство древнего Ирана. Искусство древней и средневековой Индии. Значение искусства Древнего мира для развития античного искусства. **Тема 2.3. Искусство и культура античной Греции.** Искусство и культура античной Греции. Основные этапы. Искусство Эгейского мира. Мифология как арсенал искусства античной Греции. Гомеровская Греция. Архаика в Греции. Строгий стиль. Классика в Греции — наивысший расцвет древнегреческого искусства. Формирование типов храмов. Понятие ордера, его структура. Принципы синтеза искусств. Скульптура. Идеал гармонического, физически и духовно совершенного человека. Живопись. Вазы. Искусство поздней классики. Новый характер пластики. Эпоха эллинизма, и ее наследие в мировой культуре. Проблемы наследия греческого искусства. **Тема 2.4. Искусство Древнего Рима.** Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков, его связь с римским. Особенности социально-политической структуры Рима. Новая строительная техника. Появление арочно-сводчатых и купольных конструкций. Основные типы архитектуры. Инженерно-технические сооружения. Портретная пластика. Исторический рельеф. Росписи. Искусство колоний. Наследие римского искусства в европейской культуре.
3.	**Искусство Средневековья**	**Тема 3.1. Искусство Византии.** Искусство Византии. Хронологические рамки её культуры. Значение эллинистических традиций. Ассимиляция элементов культуры соседних стран. Искусство и религия. Церковь Святой Софии в Константинополе. Элементы дематериализации форм и пространства. Изобразительное искусство. Развитие монументальной живописи. Икона. Сложение отвлеченного стиля в живописи. Проблема синтеза. Значение византийского

		искусства для развития искусства Запада и Древней Руси. **Тема 3.2. Искусство и культура мусульманских стран средневековья.** Искусство «Стран Востока» — особенности искусства и культуры мусульманских стран средневековья. Роль религиозных догматов в формировании специфики развития мусульманского искусства. Архитектура, книжная миниатюра, декоративно-прикладное искусство. **Тема 3.2. Искусство Европы в Средние века.** Искусство Европы в Средние века (Ирландия, Северная Италия, Франция, Германия, Англия, Чехия и др.). Периодизация. Раннее средневековье: европейское искусство эпохи варварских королевств. Переосмысление христианства в духе первобытной мифологии. Отсутствие античной традиции. Искусство зрелого средневековья: романское и готическое искусство в Европе. Романский стиль. Первое слияние варварской и античной культуры. Христианская мифология как арсенал искусства. Основные типы архитектурных построек. Оборонительные функции архитектуры. Особенности романских конструкций. Роль скульптуры, ее фольклорные элементы, развитие рельефа. Принципы стилевого синтеза. Формирование готического стиля. Изменение масштабов храмового богослужения. Потребность в усовершенствовании конструкции. Каркасная система, её художественно-образный смысл. Функция живописи в ансамбле. Скульптура, изменения её форм. Портретная пластика. Элементы реализма в готической скульптуре.

4.	**Искусство эпохи Возрождения**	**Тема 4.1. Проторенессанс.** Италия — классическая страна эпохи Возрождения. Взаимодействие науки и искусства. Ренессансный гуманизм. Обращение к античности. Роль христианства и античного мифа. Аллегория как художественный приём. Эмансипация отдельных видов искусств. Изменения представлений о прекрасном в человеке. Сравнение культуры средневековья и культуры Возрождения. Новые концепции человека и творчества. Индивидуализм творческой деятельности. Периодизация. Проторенессанс. Флоренция— родина итальянского Возрождения. Роль купечества и ремесленных кругов. Эпоха Данте. Несовпадение отдельных видов искусств. Архитектура и скульптура. Новое понимание религиозной темы в живописи Джотто. Разработка новых изобразительных приемов. Появление пространственных планов. Характер образов. Значение художественной реформы Джотто. Раннее Возрождение. Развитие наук, философии, распространение гуманизма. Расцвет пластических искусств, их первенствующая роль в духовной жизни. Связь искусства *с* наукой. Ведущая роль Флоренции в период кватроченто. Архитектура. Брунеллески, образный строй его произведений как выражение нового мироощущения эпохи. Зарождение учения о пропорциях и перспективе. Альберти — ученый, писатель, теоретик искусства. Донателло — глава нового реалистического направления в скульптуре. Понимание синтеза как свободного содружества искусств. Изменение характера пластического образа, черты утонченности у Вероккио. Живопись Флоренции XV века. Переработка традиций Джотто. Понимание объемно-пространственной структуры живописи у Мазаччо. Овладение средствами линейной перспективы, философско-мировоззренческий смысл перспективы в живописи Возрождения. Пьеро делла Франческа, его интерес к математике, теоретические труды, разработка учения о перспективе, пропорциях, правильных геометрических телах. Передача света и воздуха. Сочетание объемности и пространства с декоративной плоскостью композиции.

		Мантенья-монументалист. Интерес к античности, археологии. Светский характер сюжета. Искусство последней трети XV века. Нарастание усталости и утонченности в искусстве Боттичелли. Музыкально-символическая структура картин, рисунок и линия у Боттичелли. Черты болезненной экзальтации в его поздних работах. **Тема 4.2. Высокое Возрождение** Высокое Возрождение. Художественный подъём при политическом и экономическом ослаблении страны. Формирование нового типа художника, свободного от цеховых ограничений. Новая масштабность образов. Суть ренессансного антропоцентризма. Новые центры культуры. Леонардо да Винчи — основоположник искусства высокого Возрождения, его личность как воплощение идеала «универсального человека». Леонардо — ученый и теоретик. Создание типа станкового произведения. Новая концепция колорита, светотени. Монументальные росписи. Возникновение психологического портрета. Значение творчества Леонардо. Браманте. Развитие принципа центрально-купольного сооружения. Рафаэль — архитектор. Проблема синтеза монументальной живописи и архитектуры. Стремление к гармоничному равновесию образов, прославление человеческого разума. Черты идеализации, отвлеченности у позднего Рафаэля. Микеланджело — представитель высокого и позднего Возрождения, крупнейшая «универсальная» личность. Героизация образов, пластическая энергия скульптурных произведений. Пластичность мышления в живописи. Нарастание драматизма и напряжённости в позднем творчестве мастера. Проявление идеи конфликта и борьбы в архитектуре Микеланджело. Подготовка образов барокко. **Тема 4.3. Возрождение в Венеции** Возрождение в Венеции. Своеобразие экономики и культуры. Влияние византийского и арабского искусства. Периодизация. Архитектура, её декоративность, пластическое богатство. Тип городского дворца. Градостроительные проблемы.

		Архитектура позднего Возрождения. Палладио — теоретик. Отношение к античности. Палладио как предтеча эстетической концепции классицизма. Первенствующая роль цвета в живописи раннего венецианского Возрождения. Влияние нидерландского искусства, введение техники масляной живописи (Мессина). Д.Беллини — основоположник высокого Возрождения Венеции. Его роль в развитии колорита Джорджоне. Новое понимание пейзажа. Тициан. Воплощение красочного богатства мира, жизненная полнокровность образов. Новая система цветового строя. Нарастание психологизма. Драматическое беспокойство образов в его позднем творчестве, живопись позднего Возрождения в Венеции. Декоративный характер искусства Веронезе. Тинторетто, творческое отражение трагических противоречий эпохи. Экономический и политический кризис Италии во второй половине XVI века. Крушение гуманистических идеалов, появление элементов маньеризма. Вклад итальянского Возрождения в мировую культуру. **Тема 4.4. Искусство Северного Возрождения** Искусство Северного Возрождения. Отличие от итальянского при общности гуманистического мировоззрения. Замедленный темп формирования искусства Возрождения на севере Европы. Сужение предпосылок для изучения античности. Прочность феодальных устоев. Связь искусства с ремесленной средой. Отсутствие образа героической личности. Наследие поздней готики, ведущая роль станковой картины, широкое распространение масляной живописи. Возрождение в Нидерландах. Тема высшего единства и красоты мироздания в живописи Яна ван Эйка, её символическая и пластическая выразительность. Портреты. Гуго ван дер Гус, эмоциональная напряженность и экспрессивность образного строя его искусства. Утрата гармонии человека с миром в творчестве Рогира ван дер Вейдена. Босх, отражение социальных противоречий в его творчестве. Народные истоки искусства мастера, элементы средневековой

		фантастики, тема трагического конфликта между человеком и природой; Брейгель Старший /Мужицкий/. Изображение городской народной жизни, зарождение исторической картины и крестьянского бытового жанра. Отражение в искусстве новой социально-политической ситуации в стране. Творчество Брейгеля как завершение нидерландского Возрождения. Его влияние на мастеров XVII века. Возрождение в Германии. Устойчивость средневековых традиций. Реформация и крестьянская война. Дюрер — крупнейший художник Возрождения. Дюрер-теоретик. Изучение искусства Италии. Поиски образа гармонически совершенного человека. Графика Дюрера. Национальная самобытность искусства Грюневальда, его связь с готикой, повышенная эмоциональность образов, философская глубина творчества. Гольбейн Младший — крупнейший немецкий портретист XVI века. Значение работы с натуры. Место искусства эпохи Возрождения в европейской культуре Нового времени
5.	**Искусство Нового времени**	**Тема 5.1. Искусство Италии XVII века** Исторические предпосылки и своеобразие нового периода. Сложность культуры как результат социальных противоречий эпохи. Подъем точных и естественных наук. Изменение научно-философских представлений о мире и человеке. Связь с Возрождением и принципиальные отличия. Антифеодальные движения. Драматизм мироощущения. Новые веяния в литературе. Развитие музыки. Две стилевые системы, барокко и классицизм как отражение сложности историко-художественного процесса. Возникновение разветвлённой системы жанров. Природа реалистических тенденций. Сохранение мифологических сюжетов. Тема трагической судьбы, интерес к внутреннему миру человека. Появление академий. Соотношение искусства монументального и станкового. Своеобразие синтеза искусств. Формирование национальных школ. Италия XVII века. Экономический упадок, раздробленность страны. Кризис маньеризма. Исторические и социальные причины

		возникновения барокко, его формирование. Основные типы архитектуры. Роль зрелищного начала. Раннее барокко. Мадерна. Бернини — представитель зрелого барокко. Грандиозность масштабов. Зрелищно-театральный характер ансамблей, фонтаны. Барромини, патетически иррациональный характер его архитектурных образов. Роль монументально-декоративной пластики и живописи в архитектуре, особый характер синтеза искусств. Скульптура Бернини. Снижение героики образа. Чувственная экспрессия как форма выражения духовной экзальтации. Академизм и реалистическое направление в живописи. Создание монументального искусства на основе идеализации и эклектики. Академия братьев Караччи. Караваджо — глава реалистического направления, появление новых жанров в живописи. Драматизм, трагическая сила образов, новые живописные приёмы, влияние Караваджо на художников Италии и других национальных школ, утверждение «караваджизма». **Тема 5.2. Искусство Испании XVII века** Испания XVII века. Характер испанского абсолютизма. Католическая церковь и инквизиция. Реконкиста, участие в ней широких народных масс. Народные основы испанского реализма, тема достоинства человека. Эль Греко, его место в искусстве кризисного периода Возрождения. Экзальтация и спиритуализм образов Эль Греко. Воздействие Караваджо на формирование реалистической живописи Испании. Рибера, его близость итальянской культуре, жанровые тенденции в его творчестве, офорты, обращение к натуре. Сурбаран. Слияние повествовательности и конкретности натуры с религиозными тенденциями. Веласкес — великий живописец Испании. Эволюция его искусства от раннего «караваджизма» к живописности, высветленности манеры. Историческая картина, портреты. Народные тенденции в его искусстве. Тема «униженных и оскорбленных». Жанровая сложность поздних произведений. Особенности колористической системы. Значение искусства Веласкеса. Фландрия XVII века. Нидерландская революция. Значение освободительной борьбы для сложения

		фламандской школы. Подъём национального самосознания. Сохранение испанского господства. Роль католицизма и требований двора в искусстве Фландрии. Основополагающая роль живописи, жизнеутверждающее восприятие мира. Рубенс — глава национальной школы. Роль итальянской живописи для сложения его творчества. Тематическое и жанровое разнообразие. Чувственный пафос, эмоциональная напряженность образов. Лирические ноты в позднем творчестве. Влияние Рубенса на развитие фламандской школы и последующие поколения живописцев. Ван Дейк—один из крупных портретистов мировой живописи. Близость Рубенсу и отличие от него. Итальянский и английский периоды. Влияние на английское искусство. Создание типа аристократического портрета с элементами идеализации. Иорданс, жизненная конкретность, демократизм его искусства. Брауэр, его близость голландской школе. Колоризм, гротеск и лирика произведений Брауэра. Особенности фламандского натюрморта. Снайдерс, декоративная праздничность его работ. **Тема 5.3. Искусство Голландии XVII века** Голландия XVII века. Победа буржуазной революции в северной части Нидерландов. Создание буржуазной республики. Бюргерство. Преобладание живописи, станковой картины. Сложение развитой системы жанров. Непосредственность восприятия художников, их специализация. Возникновение художественного рынка. Интерес к повседневности. Осознание ведущими мастерами трагических конфликтов реальности, их неприятие бюргерской ограниченности. Особенности голландской архитектуры. Сложение и развитие индивидуального и группового портрета. Халс. Эволюция его творчества: от жизнерадостного звучания образов к драматизму поздних работ. Новаторство живописных приёмов. Интерес последующих эпох к наследию Халса. Национальный реалистический пейзаж. Интерес к конкретному мотиву. Понимание природы как повседневной среды существования человека. Тональная живопись. Драматизм и

		эмоциональность пейзажей Я.Рейсдаля. Хоббема, его лирические ландшафты. Романтизм произведений Сегерса, его гравюры. Эволюция натюрморта: сюжеты, типы, символы. Интерес к повседневности: Клас Геда, Бейерен, Калф. Разнообразие бытового жанра. Крестьянский жанр (ван Остаде). Созерцательная тенденция в картинах Терборха и П. де Хоха. Стен, повествовательность, юмор его искусства. Архитектурный интерьер в произведениях де Витте. Фабрициус, его интерпретация жанровых сцен, эксперименты перспективного построения, пленэризм. Вермер Делфтский — крупнейший мастер жанра. Поэтизация повседневной жизни, своеобразие живописной системы. Рембрандт — величайший мастер Голландии XVII века. Отражение внутреннего мира человека, его сложных переживаний. Новаторство в жанре группового портрета. Социальные мотивы. Обращение к технике офорта. Полемика с традиционной интерпретацией мифологических сюжетов. Появление исторической картины (группового портрета) на тему современности. Психологические портреты 1650-х гг. Проблема автопортрета. Конфликт с буржуазное средой. Живописное новаторство поздних работ. Исторические и библейские сюжеты, интерпретируемые как трагические события человеческих судеб. Роль наследия Рембрандта. **Тема 5.4. Искусство Италии XVII века** Франция XVII века. Её социально-экономическое и политическое положение. Создание единого национального государства. Развитие философии, литературы и театра. Преобладание светских тенденций в культуре. Классицизм, идейные основы стиля. Абсолютизм и регламентация искусства, Становление системы классицизма. Сложение и развитие регулярных принципов планировки города и дворцово-паркового ансамбля. Ансамбль Версаля — ярчайшее произведение классицизма XVII века. Лево, Мансар, Ленотр. Скульптура Версаля. Жирардон, Куазево. Место Пюже в пластике XVII века. Соединение черт классицизма и барокко в скульптуре. Живопись первой половины столетия. Столичная и провинциальная школы. Графика

		Калло. Переплетение караваджизма, реалистических тенденций и традиция национального средневековья в творчестве де Ла Тура. Валантен. Понятие «живописи реальности». Братья Ленен, сложение крестьянского жанра в их искусстве. Классицистический пейзаж Лоррена. Академизм Вуз. Пуссен—ведущий представитель классицизма в живописи. Его философские и теоретические взгляды, выражение гуманистических идеалов в творчестве. Взаимосвязь с итальянским искусством. Апология разума и воли. Воспитательное значение искусства по Пуссену. Творческий метод. Героический пейзаж Пуссена. Значение наследия Пуссена для будущего европейской живописи. Лебрен — глава французского академизма второй половины XVII века. Устав Академии. Прославление абсолютизма, регламентация искусства. Оппозиция академизму. Портреты Риго и Ларжильера. **Тема 5.5. Искусство Франции XVIII века** Историческое своеобразие столетия как последнего этапа переходной эпохи от феодализма к капитализму. Кризис абсолютизма, назревание буржуазной революции. Роль Великой французской революции в развитии мировой культуры. Идеология Просвещения, её исторически наивный оптимизм. Идеалы гражданственности. Роль художественной критики. Искусство рококо. Идеи естественного человека и сентиментализм. Сложение немецкой классической философии. Развитие науки. Роль литературы и музыки в системе культуры. Соотношение художественных школ в XVIII в. Снижение значимости Италии, Испании, Фландрии и Голландии. Роль английской школы. Появление сатиры нравов и политической сатиры. Новая волна классицизма во второй половине XVIII в. Его особенности. Предромантизм. Франция XVIII в. Особая роль её культуры. Подготовка революционного переворота, усиление борьбы классов. Роль третьего сословия. Энциклопедисты. Основные этапы в культуре Франции XVIII в. Рококо в архитектуре: Оппенор, Одран, Боффран. Синтез в интерьере рококо. Место декоративной скульптуры, живописи, прикладных

		искусств. Буше, многообразие его деятельности. Интерес к экзотическим мотивам. Ватто — крупнейший художник эпохи. Эволюция от ранних жанровых работ к галантным празднествам. Живописное новаторство. Поэтическая меланхолия его искусства. Театрализация жизни. Рисунок Ватто. Его последователи: Патер, Ланкре. Шарден —- представитель реалистического направления живописи середины века, выразитель этических идеалов третьего сословия. Колористическое мастерство. Поэтизация повседневного быта. Портретная живопись середины века: острота и общественная значимость образов Латура. Развитие техники пастели. Портреты Перроно. Искусство Франции второй половины века. Идейная подготовка революции. Культ разума и природы. Вкус античности. Археологические открытия. Борьба против рококо. Новый этап классицизма. Архитектура Габриэля. Новые принципы городского ансамбля. Монументальные произведения Суффло. Леду, его теоретические взгляды, влияние просветительских идеалов на его искания. Проекты идеального города, парижские заставы. Новаторский характер замыслов. Скульптура классицизма. Портреты и монументальные произведения Пигаля. Место Фальконе в истории Французского и европейского искусства. Портрет как воплощение исторической эпохи в творчестве Гудона. Живопись. Влияние на нее эстетики Дидро. Грёз, нравоучительный характер, сентиментализм его жанровых сцен. Рококо и реалистические тенденции в творчестве Фрагонара. Идеи Великой французской революции, классицизм, его связь с современной политикой, гражданственность, общественно-воспитательное значение. Особенности классицизма как стиля. Давид — художник французской революции. Обращение к современной истории, портреты героев революции, героический пафос. Общественно-политическая деятельность Давида, реалистические тенденции в границах классицизма. Значение искусства Давида для живописи XIX в. **Тема 5.6. Искусство Англии XVIII века** Англия XVIII в. Промышленная революция. Осознание противоречий буржуазного строя,

		социально-критические темы в искусстве. Значимость личности как стимул к развитию портретного жанра. Культ природы и появление новой системы паркового ансамбля. Архитектура. Палладианство и псевдоготика. Градостроительство. Творчество братьев Адам. Живопись Хогарта, ее просветительный характер. Влияние театра на бытовой жанр. Элементы гротеска в гравюрах. Живопись. Портреты. Возникновение политической сатиры. Портретисты второй половины века: Рейнолдс, репрезентация его образов. Точность фиксации характеров, включение аллегории в характеристики. Гейнсборо. Роль пейзажа в его произведениях. Утонченность, интимность портретных образов. Бытовой жанр и пейзаж /Уилсон, Морленд/. Классицизм в скульптуре: Флаксмен. Его сотрудничество с Уэджвудом. Иллюстрации Флаксмена. Предромантизм в искусстве Фюзели. Италия XVIII в. Ведущая роль венецианской школы. Тьеполо, его жизнерадостные, монументально-декоративные работы, его графика. Жанры Лонги. Архитектурная ведута Каналетто и Белотто. Живопись и графика Гварди. Рим — международный центр художественного образования. Археологические открытия в Помпее и Геркулануме. Увлечение античностью. Гравюрные циклы Пиранези. **Тема 5.7. Искусство Германии XVIII века** Германия XVIII в. Оживление художественной жизни в начале века. Влияние итальянского искусства. Барокко в культовом и гражданском строительстве: Пеппельман, Шлютер, Кнобельсдорф. Просветительская деятельность Винкельмана и Лессинга. Ограниченность классицизма в Германии. **Тема 5.8. Европейское искусство первой половины XIX века** Искусство XIX века — завершающий этап художественного развития Нового времени. Напряженный характер художественного процесса, быстрая смена направлений. Упадок архитектуры, монументального искусства и художественного

		ремесла. Распад стилевой целостности. Развитие станковизма. Конфликт между академическим, официальным и передовым искусством в XX столетии. Особая роль французской культуры в эту эпоху. Первый этап развития искусства XIX века (до 1848 г). Крушение феодально-абсолютистских отношений в Европе. Буржуазно-демократические революции. Социальная и политическая жизнь Испании рубежа веков. Гойя. Воздействие французской революции на его искусство. Роль испанских просветителей. Исторические картины. Портреты. Осознание героической силы народа, патриотизм творчества. Гойя — офортист. Проблемы трагического гротеска. Народно-оптимистические тенденции в творчестве художника в эпоху реставрации испанской монархии. Значение наследия Гойи для искусства XIX и XX вв. Искусство Франции эпохи Наполеона. Кризис гражданской морали. Тяга победившей буржуазии к роскоши, ампир в архитектуре: Шальгрен, Персье, Фонтен. Признаки стилизаторства и эклектики в ампире. Скульптура ампира: Канова, Шоде, Торвальдсен. Официально-апологетическая живопись Гро (батальные сцены, портреты). Кризис нового классицизма. Попытка его реформации примитивистами. Эстетизм концепции Энгра. Его «программная» живопись, его портреты. Рисунки Энгра. Его ученики: Шассерио, Кутюр. Место Энгра в искусстве XIX в. Формирование романтизма в Англии, Германии и Франции на рубеже веков. Пейзажи Тёрнера. Роль акварели. «Назарейская школа» в Германии. Псевдоисторическая живопись во Франции. Понятие «школы золотой середины». Романтизм — наследник идей Просвещения и французской буржуазной революции. Жерико, героический характер его творчества. Осознание драматизма истории. Портреты и графика Жерико. Делакруа — художник расцвета романтизма. Исторические композиции, их связь с передовой исторической наукой времени. Понятие прогресса Ориентализм, графика Делакруа. Живописное новаторство. Монументально-декоративные росписи. Делакруа как историк и теоретик искусства. Английский пейзаж эпохи романтизма.

		Пленэрная живопись Констебля, его полемика с Тёрнером. Натурный этюд и картина. Постижение движения в природе. Акварели Констебля. Его влияние на французских художников. Пейзаж во Франции. Коро и «пейзаж настроения». Проблема пленэрной живописи. Классицистические традиции и валёрная живопись. Коро — портретист. Значение Констебля и Коро для развития реалистического пейзажа середины XIX века. Французская скульптура эпохи романтизма: Давид д'Анжер, Рюд, Бари. Кризис скульптуры как монументального искусства. **Тема 5.9. Европейское искусство второй половины XIX века** Искусство второй половины XIX века (до 1880-х гг). Победа капиталистических отношений. Расцвет официального, коммерческого искусства. Резкое обострение борьбы в культурной и художественной жизни. Упадок архитектуры. Стилизаторство и эклектизм. Разрыв функционального и художественного начала. Полемика с помпезностью в архитектуре: Лабруст, Виолле ле Дюк. Попытки реализации новых открытий в техническом строительстве и инженерии. Живопись. Салонное искусство. Неогреческий стиль, лжерококо, натурализм. Демократический реализм в живописи. Кризис романтизма. Утверждение идеалов демократии, анализ современных общественных отношений. Критический и аналитический реализм. Пейзажисты «барбизонской школы». Открытие ценности национального ландшафта, демократическая позиция пейзажиста Т.Руссо, Диаз, Дюпре, Добиньи. Ограниченность барбизонцев, их путь к «импрессионистическому» пейзажу. Барбизонцы и Милле. Черты патриархальности в его крестьянских жанрах. Демократический характер его искусства. Графика и пейзажи Милле. Курбе — последовательный борец за реализм в живописи. Его теоретические взгляды. Ранние портреты. Народно-бытовой жанр, объективность передачи действительности. «Реальная аллегория» в живописи Курбе. Элементы салонности в его позднем творчестве. Курбе и парижская Коммуна. Роль Курбе в творчестве художников следующих

		поколений. Домье как главная фигура в развитии реализма середины XIX века. Социально-критическая направленность его творчества. Гротеск. Политическая и социально-бытовая карикатура, живопись и скульптура Домье. Его роль в развитии прогрессивной культуры столетия. Французская живопись второй половины XIX века. Поиски поэтического в реальности. Аналитический реализм Мане. Классическое искусство и современность в его творчестве. Жанровые сцены, натюрморт, пейзажи и портреты Мане. Понятие «импрессионизм». Дега. Исторические картины и портреты. Объективность, острота анализа современной действительности, скептицизм его искусства. Тема городской жизни и театра. Живописное и композиционное новаторство. Пастели и скульптура Дега. Ренуар, его оптимистическое искусство, народность образов. Портреты и скульптура. Элементы салонной красивости в позднем творчестве. Пейзаж импрессионистов: Моне, Писарро, Сислей. Проблема аналитического пейзажа. Фиксация мгновенного состояния природы. Новые задачи пленэрной живописи. Цветовые и световые проблемы. Западноевропейская скульптура второй половины XIX века. Монументальная пластика, станковые произведения, портреты, рисунки Родена. Завоевания и противоречия его творчества. Значение искусства Родена для скульптуры рубежа XIX-XX вв. Искусство на переломе XIX-XX вв. Период перехода от капитализма к империализму. Обострение классовой борьбы. Начало кризиса художественной системы Нового времени. Зарождение основ Новейшего искусства. Архитектура. Рост городов и промышленного строительства. Новые материалы и конструкции. Роль инженеров-строителей. Стиль «модерн», стремление возродить синтез пространственных искусств. Рационализм архитектуры чикагской школы. Проблемы градостроительства. Живопись конца XIX в. Английские прерафаэлиты: Медокс Браун, Россетти, Берн-Джонс. Особое место Морриса. Графика Бердслея. Символизм во Франции: Шаванн, Моро, Редон. Германия. Искания фон Маре в области монументального искусства,

		Французский постимпрессионизм. Искусство и естественные науки. Двойственность постимпрессионизма. Проблема понимания пространства в живописи Сезанна. Человек, пейзаж и натюрморт в его творчестве. Значение Сезанна для искусства XX в. Ван Гог. Демократические основы и социальная взволнованность его образов. Драма жизни в пейзажах и натюрмортах. Портреты. Значение Ван Гога для искусства XX века. Тулуз-Лотрек. Черты гротеска в его искусстве, тенденция к социальному обличению. Жанровые произведения и портреты. Взаимоотношения Лотрека и Дега. Плакат. Значение Лотрека для искусства XX века. Гоген. Школа Понт-Авена. Гоген и символисты. Таити, новая проблема прекрасного в искусстве. Значение Гогена для художественной культуры XX в. Скульптура. Ее отставание от живописи. Бурдель, Майоль, Деспио. Стремление возродить скульптуру как монументально-синтетическое искусство. Отношение к традициям прошлых эпох.
6	**Зарубежное искусство XX века**	**Тема 6.1. Европейское искусство первой половины XX века** Новый этап в развитии художественной культуры. Эпоха мировых войн и пролетарских революций. Крушение колониальной системы, народно-освободительные движения. Кризис антропоцентрического мировоззрения. Возрождение ведущей роли архитектуры. Появление дизайна. Быстрая смена течений в искусстве. Фовизм во Франции. Руо. Фовизм и творчество Матисса. Его живописная система, графика, монументально-декоративные работы. Марке. Кубизм во Франции. Леже, Брак, Дерен. Сюрреализм Дали. Немецкий экспрессионизм. Барлах. Абстракционизм, футуризм, ташизм, дадаизм. Основные периоды творчества Пикассо. Отношение к античности, кубизму, сюрреализму. Графика, декоративное и монументальное искусство. Пикассо и антифашизм. Роль тиражированной графики и монументального искусства в просветительной деятельности художников.

		Функциональная архитектура Германии 1920-х гг. Гропиус и «Баухауз». «Левый экспрессионизм» в Германии. Дикс, Гросс, Г. Грундиг, Кельвиц. Графика и живопись Мазереля. Возрождение монументальной живописи в Мексике. Ороско, Ривера, Сикейрос. Мастерская мексиканской народной графики. **Тема 6.1. Европейское искусство второй половины XX века** Неореализм в Италии и Франции после второй мировой войны. Гуттузо. Манцу. Борьба за новейший синтез архитектуры и пластических искусств. Искусство художественно-промышленного моделирования. Творчество Мис ван дер Роэ. Райт и школа «органической архитектуры» в США. Корбюзье и конструктивизм во Франции. Архитектура после второй мировой войны. Нимейер. Архитектура Японии. Поставангард в изобразительном искусстве последних десятилетий XX в.

6. Образовательные технологии.

Лекционные занятия представляют собой демонстрацию слайдов при помощи проектора, сопровождаемую словесными комментариями лектора. На слайдах представлены изучаемые произведения зарубежного искусства; словесные комментарии лектора дают информацию об этих произведениях и их создателях, а также дополнительную информацию о времени, культуре, предпосылках и т.п.

Семинарские занятия представляют собой тесты-летучки, охватывающие материал, пройденный на предыдущих лекционных занятиях. Часть вопросов в данных тестах предполагает ответ на конкретный вопрос, другие – атрибуцию произведения искусства на основе демонстрируемого слайда.

Самостоятельные (контрольные) работы представляют собой либо рефераты на указанную тему, либо графические листы-схемы. Тематически самостоятельные работы представляют собой закрепление материала, пройденного на нескольких предшествующих лекционных занятиях.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочным средством освоения дисциплины является визуальное тестирование и ответ студента на вопросы экзаменационного билета. Приложение 3.

Визуальное тестирование представляет собой индивидуальную атрибуцию студентом (без вспомогательных средств) изображения произведения живописи, графики, скульптуры, или архитектурного памятника, с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»..

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

7.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» формируются следующие компетенции:

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися

дисциплин, практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

7.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины, описание шкал оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры».

Показатель	**Критерии оценивания**			
	неудовлетворительно	**удовлетворительно**	**хорошо**	**отлично**
ПК-5. Способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве				
Знать: художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Обучающийся не знает художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Обучающийся демонстрирует знания художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Обучающийся демонстрирует хорошие знания художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Обучающийся демонстрирует знания художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве на высоком уровне

Уметь: выбирать необходимые методы исследования	Обучающийся не умеет выбирать необходимые методы исследования	Обучающийся умеет выбирать необходимые методы исследования	Обучающийся хорошо умеет выбирать необходимые методы исследования	Обучающийся отлично умеет выбирать необходимые методы исследования на высоком уровне
Владеть:-способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений	Обучающийся не владеет способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений	Обучающийся владеет способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений на примитивном уровне	Обучающийся хорошо владеет способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений е	Обучающийся отлично владеет способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений на высоком уровне
ПК-7. Способность использовать знания в области мировой отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства				

Знать: основные течения в области искусства	Обучающийся не знает основные течения в области зарубежного искусства	Обучающийся знает основные течения в области зарубежного искусства	Обучающийся знает основные течения в области зарубежного искусства на хорошем уровне	Обучающийся знает основные течения в области зарубежного искусства на высоком уровне
Уметь: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе	Обучающийся не умеет применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе	Обучающийся умеет применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе на примитивном уровне	Обучающийся умеет применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе на хорошем уровне	Обучающийся умеет применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе на высоком уровне

Владеть: способностью использовать знания в области мировой истории искусства и материальной культуры	Обучающийся не владеет способностью использовать знания в области мировой истории искусства и материальной культуры	Обучающийся владеет способностью использовать знания в области мировой истории искусства и материальной культуры на на низком уровне	Обучающийся владеет способностью использовать знания в области мировой истории искусства и материальной культуры на хорошем уровне	Обучающийся владеет способностью использовать знания в области мировой истории искусства и материальной культуры на высоком уровне

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта с оценкой проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» проводится их коллегиальным обсуждением в ходе кафедрального семестрового итогового просмотра. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» выставляется зачет с оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	Описание
Зачтено/Отлично	Обучающийся отлично владеет способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений на высоком уровне. Обучающийся знает основные течения в области зарубежного искусства на высоком уровне.
Зачтено/Хорошо	Обучающийся демонстрирует хорошие знания художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве.

	Обучающийся знает основные течения в области зарубежного искусства на хорошем уровне
Зачтено/ Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует знания художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве; знает основные течения в области зарубежного искусства.
Не зачтено/ Неудовлетворительно	Обучающийся не знает художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Обучающийся не знает основные течения в области зарубежного искусства.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» проводится их коллегиальным обсуждением в ходе кафедрального семестрового итогового просмотра. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	**Описание**
Отлично	Обучающийся отлично владеет способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений на высоком уровне
Хорошо	Обучающийся хорошо владеет способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений.

Удовлетворительно	Обучающийся владеет способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений на примитивном уровне.
Неудовлетворительно	Обучающийся не владеет способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Агратина, Е. Е. Искусство XX века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338
2. Вёльфлин, Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса / Г. Вёльфлин ; переводчики Л. И. Некрасова, В. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05247-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516117
3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510491

б) Дополнительная литература:

1. Кон-Винер, Э. История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-Винер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 199 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-14507-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520069

2. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513031

в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

Программное обеспечение не предусмотрено.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Методический фонд кафедры, аудитории для лекционных и практических занятий 3407, 3410, 3413, 3405, 3406. Оборудование для лекционных занятий (компьютер, проектор, экран).

10. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

На лекционных занятиях следует конспектировать наиболее существенную информацию, касающуюся произведений и стилей отечественного искусства, биографических данных художников, культурного контекста, историко-социальных предпосылок, и т.п. Также рекомендуется зарисовывать демонстрируемые слайды в виде набросков, чтобы впоследствии (на семинарских занятиях и экзаменах) успешно проводить индивидуальную атрибуцию произведений зарубежного искусства.

На семинарских занятиях требуется отвечать на вопросы кратко и по существу. Готовясь к семинарским занятиям, следует обращать внимание не только на информацию об авторах, стилях, истории создания и т.п. произведений искусства, но также и на временные рамки, историко-социальные предпосылки, культурный контекст.

11. Методические рекомендации для преподавателя

На лекционных занятиях следует уделять внимание характеристике контекста, в котором создавались произведения искусства: исторической ситуации, социальных условий, культурной среды. Также желательно обращать внимание обучающихся на временные рамки событий, проводить аналогии с другими культурными или историческими событиями, происходившими в то же время.

На семинарских занятиях необходимо подбирать вопросы и слайды так, чтобы в первую очередь проверялось знание студентами основополагающих произведений и стилей зарубежного искусства, а также существенных историко-социальных предпосылок. Следует обращать первостепенное внимание на способность обучающегося к

самостоятельному анализу, к выделению наиболее существенной информации и выражению её своими словами.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции).

Программу составили:

/ /

Программа утверждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп»

«29» августа 2019 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой
«Иллюстрация и эстамп» /Е.Н. Подколзин/

Программа согласована:

Директор
Института графики и искусства книги
им. В.А. Фаворского

/С.Ю.Биричев/

Приложение 1
к рабочей программе

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Специальность: 54.05.03 «Графика»

специализация №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)»

Форма обучения: очная

Виды профессиональной деятельности:

Художественно-творческая, педагогическая

Кафедра: «Иллюстрация и эстамп»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История зарубежного искусства и культуры»

Состав:

1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Описание оценочных средств

Составитель:

Москва 2018

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

История зарубежного искусства и культуры				
ФГОС ВО 54.05.03 «Графика»				
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профессионально-специализированные компетенции:				
Компетенции		**Перечень компонентов**	**Технология формирования компетенций**	**Форма оценочного средства**
Код компетенции	**Формулировка**			

ПК-5	Способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	***Знать:*** - художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве ***Уметь:*** -выбирать необходимые методы исследования ***Владеть:*** -способностью к системному анализу (пониманию) художественных особенностей и исторических аспектов развития стилевых течений	Лекции, практические занятия	экзамен

ПК-7	Способность использовать знания в области мировой отечественной истории искусства и материальной культуры, знания истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	***Знать:*** - основные течения в области искусства ***Уметь:*** - применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе ***Владеть:*** -способностью использовать знания в области мировой истории искусства и материальной культуры	Лекции, практические занятия	экзамен

Таблица 2

Перечень оценочных средств по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры»

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Экзамен	Оценочное средство, которое служит для проверки результатов обучения в целом и в полной мере позволит оценить совокупность приобретенных обучающимся общекультурных и профессиональных компетенцией. На экзамене могут контролироваться как отдельные компетенции, так и элементы различных компетенций.	Экзаменационные билеты
2	Визуальное тестирование	Оценочное средство, которое служит для проверки результатов обучения в целом и в полной мере позволит оценить совокупность приобретенных обучающимся общекультурных и профессиональных компетенцией. При предъявлении слайда PDF-презентации с изображением памятника архитектуры, произведения скульптуры или живописи, обучающийся должен атрибутировать данное изображение: определить стилистическую принадлежность, время создания произведения; а также воспроизвести принятое в искусствознании название произведения и (если оно известно) имя автора.	PDF презентация

Приложение 2
к рабочей программе

Структура и содержание дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» по направлению подготовки 54.05.03 «Графика»
(специалист)
Очная форма обучения

n/n	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в часах					Виды самостоятельной работы студентов					Формы аттестации	
				Л	П/С	Лаб	СРС	КСР	К.Р.	К.П.	РГР	Реферат	К/р	Э	З
1	**Введение в дисциплину «История зарубежного искусства и культуры»**	**2**													
1.1.	**Искусство как форма общественного сознания**. Исторические закономерности развития искусства. Искусство как форма общественного сознания.	**2**	1	**1**	**1**		**3**							+	

	Основные виды пространственных искусств, их отличие от временных, жанровые подразделения видов искусств, их техники. Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Понятие художественного стиля эпохи. История стилей и жанров, отдельных направлений. Взаимопроникновение национальных культурных традиций. Системы мироощущения и миропонимания и их отображение средствами изобразительных искусств. Взаимосвязь видов искусств.														
2	**Искусство Древнего мира**														
2.1.	**Искусство первобытного общества**	2	**2**	**1**	**1**		**4**							+	

	Происхождение искусства (исторически сложившиеся концепции). Искусство первобытного общества как синкретическое единство различных видов человеческой деятельности. Палеолит, мезолит, неолит. Типы мегалитической архитектуры. Осознание художественных возможностей столбо-балочной конструкции. Зарождение принципов знаковых систем. Отголоски первобытного искусства в современном творчестве.														
2.2.	**История искусства и культуры Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Индия и др.).** История искусства и культуры Древнего мира (Египет, Месопотамия, Индия и др.). Искусство на службе государства и религии. Древний Египет. Периодизация. Архитектура как ведущий тип пластических искусств. Связь скульптуры с	2	**3-6**	**9**	**3**		**4**							+	

	архитектурой, ее пластические закономерности. Портрет, причины и особенности его развития. Живопись, её связь с рельефом. Принципы синтеза искусств. Передняя Азия. Государства Месопотамии. Многообразие этнического состава, своеобразие религий. Культовое зодчество и скульптура Шумера и Аккада. Старый Вавилон. Архитектура и рельеф в Ассирии. Нововавилонское искусство. Искусство древнего Ирана. Искусство древней и средневековой Индии. Значение искусства Древнего мира для развития античного искусства.														
2.3.	**Искусство и культура античной Греции.** Искусство и культура античной Греции. Основные этапы. Искусство Эгейского мира. Мифология как арсенал искусства античной Греции. Гомеровская Греция. Архаика в Греции. Строгий стиль. Классика в Греции — наивысший расцвет древнегреческого искусства.	2	**7-10**	**10**	**3**		**4**							+	

	Формирование типов храмов. Понятие ордера, его структура. Принципы синтеза искусств. Скульптура. Идеал гармонического, физически и духовно совершенного человека. Живопись. Вазы. Искусство поздней классики. Новый характер пластики. Эпоха эллинизма, и ее наследие в мировой культуре. Проблемы наследия греческого искусства.													
2.4.	**Искусство Древнего Рима.** Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков, его связь с римским. Особенности социально-политической структуры Рима. Новая строительная техника. Появление арочно-сводчатых и купольных конструкций. Основные типы архитектуры. Инженерно-технические сооружения. Портретная пластика. Исторический рельеф. Росписи. Искусство колоний. Наследие римского искусства в европейской культуре.	2	**11 – 13**	**9**	**3**		**4**							+	

3	**Искусство Средневековья**	2												+	
3.1.	**Искусство Византии.** Искусство Византии. Хронологические рамки её культуры. Значение эллинистических традиций. Ассимиляция элементов культуры соседних стран. Искусство и религия. Церковь Святой Софии в Константинополе. Элементы дематериализации форм и пространства. Изобразительное искусство. Развитие монументальной живописи. Икона. Сложение отвлеченного стиля в живописи. Проблема синтеза. Значение византийского искусства для развития искусства Запада и Древней Руси.	**2**	**14 – 18**	**6**	**3**		**4**							+	
3.2.	**Искусство и культура мусульманских стран средневековья.** Искусство «Стран Востока» — особенности искусства и культуры мусульманских стран	2	**19 – 20**	**7**	**2**		**3**							+	

	средневековья. Роль религиозных догматов в формировании специфики развития мусульманского искусства. Архитектура, книжная миниатюра, декоративно-прикладное искусство.														
3.3.	**Искусство Европы в Средние века.** Искусство Европы в Средние века (Ирландия, Северная Италия, Франция, Германия, Англия, Чехия и др.). Периодизация. Раннее средневековье: европейское искусство эпохи варварских королевств. Переосмысление христианства в духе первобытной мифологии. Отсутствие античной традиции. Искусство зрелого средневековья: романское и готическое искусство в Европе. Романский стиль. Первое слияние варварской и античной культуры. Христианская мифология как арсенал искусства. Основные типы архитектурных построек.	2	**21 – 26**	**10**	**3**		**4**							+	

	Оборонительные функции архитектуры. Особенности романских конструкций. Роль скульптуры, ее фольклорные элементы, развитие рельефа. Принципы стилевого синтеза. Формирование готического стиля. Изменение масштабов храмового богослужения. Потребность в усовершенствовании конструкции. Каркасная система, её художественно-образный смысл. Функция живописи в ансамбле. Скульптура, изменения её форм. Портретная пластика. Элементы реализма в готической скульптуре.														
4	**Искусство эпохи Возрождения**	3													
4.1.	**Проторенессанс.** Италия — классическая страна эпохи Возрождения. Взаимодействие науки и искусства. Ренессансный гуманизм. Обращение к античности. Роль христианства и античного мифа. Аллегория как художественный приём. Эмансипация отдельных видов	3	**1**	**4**	**1**		**3**							+	

	искусств. Изменения представлений о прекрасном в человеке. Сравнение культуры средневековья и культуры Возрождения. Новые концепции человека и творчества. Индивидуализм творческой деятельности. Периодизация. Проторенессанс. Флоренция— родина итальянского Возрождения. Роль купечества и ремесленных кругов. Эпоха Данте. Несовпадение отдельных видов искусств. Архитектура и скульптура. Новое понимание религиозной темы в живописи Джотто. Разработка новых изобразительных приемов. Появление пространственных планов. Характер образов. Значение художественной реформы Джотто. Раннее Возрождение. Развитие наук, философии, распространение гуманизма. Расцвет пластических искусств, их первенствующая роль в духовной жизни. Связь искусства *с* наукой. Ведущая роль Флоренции в период кватроченто.														

	Архитектура. Брунеллески, образный строй его произведений как выражение нового мироощущения эпохи. Зарождение учения о пропорциях и перспективе. Альберти — ученый, писатель, теоретик искусства. Донателло — глава нового реалистического направления в скульптуре. Понимание синтеза как свободного содружества искусств. Изменение характера пластического образа, черты утонченности у Вероккио. Живопись Флоренции XV века. Переработка традиций Джотто. Понимание объемно-пространственной структуры живописи у Мазаччо. Овладение средствами линейной перспективы, философско-мировоззренческий смысл перспективы в живописи Возрождения. Пьеро делла Франческа, его интерес к математике, теоретические труды, разработка учения о перспективе, пропорциях, правильных геометрических телах. Передача света и воздуха. Сочетание объемности и														

	пространства с декоративной плоскостью композиции. Мантенья-монументалист. Интерес к античности, археологии. Светский характер сюжета. Искусство последней трети XV века. Нарастание усталости и утонченности в искусстве Боттичелли. Музыкально-символическая структура картин, рисунок и линия у Боттичелли. Черты болезненной экзальтации в его поздних работах.														
4.2.	**Высокое Возрождение** Высокое Возрождение. Художественный подъём при политическом и экономическом ослаблении страны. Формирование нового типа художника, свободного от цеховых ограничений. Новая масштабность образов. Суть ренессансного антропоцентризма. Новые центры культуры. Леонардо да Винчи — основоположник искусства высокого Возрождения, его личность как	3	**2-3**	**4**	**2**		**4**							+	

	воплощение идеала «универсального человека». Леонардо — ученый и теоретик. Создание типа станкового произведения. Новая концепция колорита, светотени. Монументальные росписи. Возникновение психологического портрета. Значение творчества Леонардо. Браманте. Развитие принципа центрально-купольного сооружения. Рафаэль — архитектор. Проблема синтеза монументальной живописи и архитектуры. Стремление к гармоничному равновесию образов, прославление человеческого разума. Черты идеализации, отвлеченности у позднего Рафаэля. Микеланджело — представитель высокого и позднего Возрождения, крупнейшая «универсальная» личность. Героизация образов, пластическая энергия скульптурных произведений. Пластичность мышления в														

	живописи. Нарастание драматизма и напряжённости в позднем творчестве мастера. Проявление идеи конфликта и борьбы в архитектуре Микеланджело. Подготовка образов барокко														
4.3.	**Возрождение в Венеции** Возрождение в Венеции. Своеобразие экономики и культуры. Влияние византийского и арабского искусства. Периодизация. Архитектура, её декоративность, пластическое богатство. Тип городского дворца. Градостроительные проблемы. Архитектура позднего Возрождения. Палладио — теоретик. Отношение к античности. Палладио как предтеча эстетической концепции классицизма. Первенствующая роль цвета в живописи раннего венецианского Возрождения. Влияние нидерландского искусства, введение техники масляной живописи (Мессина). Д.Беллини — основоположник	3	**4**	**3**	**1**		**3**							+	

	высокого Возрождения Венеции. Его роль в развитии колорита Джорджоне. Новое понимание пейзажа. Тициан. Воплощение красочного богатства мира, жизненная полнокровность образов. Новая система цветового строя. Нарастание психологизма. Драматическое беспокойство образов в его позднем творчестве, живопись позднего Возрождения в Венеции. Декоративный характер искусства Веронезе. Тинторетто, творческое отражение трагических противоречий эпохи. Экономический и политический кризис Италии во второй половине XVI века. Крушение гуманистических идеалов, появление элементов маньеризма. Вклад итальянского Возрождения в мировую культуру.														
4.4.	**Искусство Северного Возрождения** Искусство Северного Возрождения. Отличие от	3	**5**	**4**	**1**		**4**							+	

	итальянского при общности гуманистического мировоззрения. Замедленный темп формирования искусства Возрождения на севере Европы. Сужение предпосылок для изучения античности. Прочность феодальных устоев. Связь искусства с ремесленной средой. Отсутствие образа героической личности. Наследие поздней готики, ведущая роль станковой картины, широкое распространение масляной живописи. Возрождение в Нидерландах. Тема высшего единства и красоты мироздания в живописи Яна ван Эйка, её символическая и пластическая выразительность. Портреты. Гуго ван дер Гус, эмоциональная напряженность и экспрессивность образного строя его искусства. Утрата гармонии человека с миром в творчестве Рогира ван дер Вейдена. Босх, отражение социальных противоречий в его творчестве. Народные истоки искусства мастера, элементы средневековой фантастики, тема трагического конфликта между														

	человеком и природой; Брейгель Старший /Мужицкий/. Изображение городской народной жизни, зарождение исторической картины и крестьянского бытового жанра. Отражение в искусстве новой социально-политической ситуации в стране. Творчество Брейгеля как завершение нидерландского Возрождения. Его влияние на мастеров XVII века. Возрождение в Германии. Устойчивость средневековых традиций. Реформация и крестьянская война. Дюрер — крупнейший художник Возрождения. Дюрер-теоретик. Изучение искусства Италии. Поиски образа гармонически совершенного человека. Графика Дюрера. Национальная самобытность искусства Грюневальда, его связь с готикой, повышенная эмоциональность образов, философская глубина творчества. Гольбейн Младший — крупнейший немецкий портретист XVI века. Значение работы с натуры.														

	Место искусства эпохи Возрождения в европейской культуре Нового времени														
5	**Искусство Нового времени**														
5.1.	**Искусство Италии XVII века** Исторические предпосылки и своеобразие нового периода. Сложность культуры как результат социальных противоречий эпохи. Подъем точных и естественных наук. Изменение научно-философских представлений о мире и человеке. Связь с Возрождением и принципиальные отличия. Антифеодальные движения. Драматизм мироощущения. Новые веяния в литературе. Развитие музыки. Две стилевые системы, барокко и классицизм как отражение сложности историко-художественного процесса. Возникновение разветвлённой системы жанров. Природа реалистических тенденций. Сохранение мифологических сюжетов. Тема трагической судьбы, интерес к внутреннему миру человека.	3	**6**	**3**	**1**		**3**							+	

	Появление академий. Соотношение искусства монументального и станкового. Своеобразие синтеза искусств. Формирование национальных школ. Италия XVII века. Экономический упадок, раздробленность страны. Кризис маньеризма. Исторические и социальные причины возникновения барокко, его формирование. Основные типы архитектуры. Роль зрелищного начала. Раннее барокко. Мадерна. Бернини — представитель зрелого барокко. Грандиозность масштабов. Зрелищно-театральный характер ансамблей, фонтаны. Барромини, патетически иррациональный характер его архитектурных образов. Роль монументально-декоративной пластики и живописи в архитектуре, особый характер синтеза искусств. Скульптура Бернини. Снижение героики образа. Чувственная экспрессия как форма выражения духовной экзальтации. Академизм и реалистическое направление в														

	живописи. Создание монументального искусства на основе идеализации и эклектики. Академия братьев Караччи. Караваджо — глава реалистического направления, появление новых жанров в живописи. Драматизм, трагическая сила образов, новые живописные приёмы, влияние Караваджо на художников Италии и других национальных школ, утверждение «караваджизма».														
5.2.	**Искусство Испании XVII века** Испания XVII века. Характер испанского абсолютизма. Католическая церковь и инквизиция. Реконкиста, участие в ней широких народных масс. Народные основы испанского реализма, тема достоинства человека. Эль Греко, его место в искусстве кризисного периода Возрождения. Экзальтация и спиритуализм образов Эль Греко. Воздействие Караваджо на формирование реалистической живописи	3	**7**	**4**	**1**		**3**							+	

	Испании. Рибера, его близость итальянской культуре, жанровые тенденции в его творчестве, офорты, обращение к натуре. Сурбаран. Слияние повествовательности и конкретности натуры с религиозными тенденциями. Веласкес — великий живописец Испании. Эволюция его искусства от раннего «караваджизма» к живописности, высветленности манеры. Историческая картина, портреты. Народные тенденции в его искусстве. Тема «униженных и оскорбленных». Жанровая сложность поздних произведений. Особенности колористической системы. Значение искусства Веласкеса. Фландрия XVII века. Нидерландская революция. Значение освободительной борьбы для сложения фламандской школы. Подъём национального самосознания. Сохранение испанского господства. Роль католицизма и требований двора в искусстве Фландрии. Основополагающая роль живописи,														

	жизнеутверждающее восприятие мира. Рубенс — глава национальной школы. Роль итальянской живописи для сложения его творчества. Тематическое и жанровое разнообразие. Чувственный пафос, эмоциональная напряженность образов. Лирические ноты в позднем творчестве. Влияние Рубенса на развитие фламандской школы и последующие поколения живописцев. Ван Дейк—один из крупных портретистов мировой живописи. Близость Рубенсу и отличие от него. Итальянский и английский периоды. Влияние на английское искусство. Создание типа аристократического портрета с элементами идеализации. Иорданс, жизненная конкретность, демократизм его искусства. Брауэр, его близость голландской школе. Колоризм, гротеск и лирика произведений Брауэра. Особенности фламандского натюрморта. Снайдерс, декоративная праздничность его работ.														

5.3.	**Искусство Голландии XVII века** Голландия XVII века. Победа буржуазной революции в северной части Нидерландов. Создание буржуазной республики. Бюргерство. Преобладание живописи, станковой картины. Сложение развитой системы жанров. Непосредственность восприятия художников, их специализация. Возникновение художественного рынка. Интерес к повседневности. Осознание ведущими мастерами трагических конфликтов реальности, их неприятие бюргерской ограниченности. Особенности голландской архитектуры. Сложение и развитие индивидуального и группового портрета. Халс. Эволюция его творчества: от жизнерадостного звучания образов к драматизму поздних работ. Новаторство живописных приёмов. Интерес последующих эпох к наследию Халса. Национальный реалистический пейзаж. Интерес к конкретному	3	**8**	**3**	**1**		**4**							+	

	мотиву. Понимание природы как повседневной среды существования человека. Тональная живопись. Драматизм и эмоциональность пейзажей Я.Рейсдаля. Хоббема, его лирические ландшафты. Романтизм произведений Сегерса, его гравюры. Эволюция натюрморта: сюжеты, типы, символы. Интерес к повседневности: Клас Геда, Бейерен, Калф. Разнообразие бытового жанра. Крестьянский жанр (ван Остаде). Созерцательная тенденция в картинах Терборха и П. де Хоха. Стен, повествовательность, юмор его искусства. Архитектурный интерьер в произведениях де Витте. Фабрициус, его интерпретация жанровых сцен, эксперименты перспективного построения, пленэризм. Вермер Делфтский — крупнейший мастер жанра. Поэтизация повседневной жизни, своеобразие живописной системы. Рембрандт — величайший мастер Голландии XVII века. Отражение внутреннего мира														

	человека, его сложных переживаний. Новаторство в жанре группового портрета. Социальные мотивы. Обращение к технике офорта. Полемика с традиционной интерпретацией мифологических сюжетов. Появление исторической картины (группового портрета) на тему современности. Психологические портреты 1650-х гг. Проблема автопортрета. Конфликт с буржуазное средой. Живописное новаторство поздних работ. Исторические и библейские сюжеты, интерпретируемые как трагические события человеческих судеб. Роль наследия Рембрандта.														
5.4.	**Искусство Франции XVII века** Франция XVII века. Её социально-экономическое и политическое положение. Создание единого национального государства. Развитие философии, литературы и театра. Преобладание светских тенденций в культуре.	3	**9-10**	**3**	**1**		**3**							+	

	Классицизм, идейные основы стиля. Абсолютизм и регламентация искусства, Становление системы классицизма. Сложение и развитие регулярных принципов планировки города и дворцово-паркового ансамбля. Ансамбль Версаля — ярчайшее произведение классицизма XVII века. Лево, Мансар, Ленотр. Скульптура Версаля. Жирардон, Куазево. Место Пюже в пластике XVII века. Соединение черт классицизма и барокко в скульптуре. Живопись первой половины столетия. Столичная и провинциальная школы. Графика Калло. Переплетение караваджизма, реалистических тенденций и традиция национального средневековья в творчестве де Ла Тура. Валантен. Понятие «живописи реальности». Братья Ленен, сложение крестьянского жанра в их искусстве. Классицистический пейзаж Лоррена. Академизм Вуз. Пуссен—ведущий представитель классицизма в живописи. Его философские и теоретические														

	взгляды, выражение гуманистических идеалов в творчестве. Взаимосвязь с итальянским искусством. Апология разума и воли. Воспитательное значение искусства по Пуссену. Творческий метод. Героический пейзаж Пуссена. Значение наследия Пуссена для будущего европейской живописи. Лебрен — глава французского академизма второй половины XVII века. Устав Академии. Прославление абсолютизма, регламентация искусства. Оппозиция академизму. Портреты Риго и Ларжильера.														
5.5.	**Искусство Франции XVIII века** Историческое своеобразие столетия как последнего этапа переходной эпохи от феодализма к капитализму. Кризис абсолютизма, назревание буржуазной революции. Роль Великой французской революции в развитии мировой культуры. Идеология Просвещения, её исторически	3	**10-11**	**4**	**1**		**4**							+	

	наивный оптимизм. Идеалы гражданственности. Роль художественной критики. Искусство рококо. Идеи естественного человека и сентиментализм. Сложение немецкой классической философии. Развитие науки. Роль литературы и музыки в системе культуры. Соотношение художественных школ в XVIII в. Снижение значимости Италии, Испании, Фландрии и Голландии. Роль английской школы. Появление сатиры нравов и политической сатиры. Новая волна классицизма во второй половине XVIII в. Его особенности. Предромантизм. Франция XVIII в. Особая роль её культуры. Подготовка революционного переворота, усиление борьбы классов. Роль третьего сословия. Энциклопедисты. Основные этапы в культуре Франции XVIII в. Рококо в архитектуре: Оппенор, Одран, Боффран. Синтез в интерьере рококо. Место декоративной скульптуры, живописи, прикладных искусств. Буше, многообразие его														

	деятельности. Интерес к экзотическим мотивам. Ватто — крупнейший художник эпохи. Эволюция от ранних жанровых работ к галантным празднествам. Живописное новаторство. Поэтическая меланхолия его искусства. Театрализация жизни. Рисунок Ватто. Его последователи: Патер, Ланкре. Шарден —- представитель реалистического направления живописи середины века, выразитель этических идеалов третьего сословия. Колористическое мастерство. Поэтизация повседневного быта. Портретная живопись середины века: острота и общественная значимость образов Латура. Развитие техники пастели. Портреты Перроно. Искусство Франции второй половины века. Идейная подготовка революции. Культ разума и природы. Вкус античности. Археологические открытия. Борьба против рококо. Новый этап классицизма. Архитектура Габриэля. Новые принципы городского ансамбля. Монументальные произведения														

	Суффло. Леду, его теоретические взгляды, влияние просветительских идеалов на его искания. Проекты идеального города, парижские заставы. Новаторский характер замыслов. Скульптура классицизма. Портреты и монументальные произведения Пигаля. Место Фальконе в истории Французского и европейского искусства. Портрет как воплощение исторической эпохи в творчестве Гудона. Живопись. Влияние на нее эстетики Дидро. Грёз, нравоучительный характер, сентиментализм его жанровых сцен. Рококо и реалистические тенденции в творчестве Фрагонара. Идеи Великой французской революции, классицизм, его связь с современной политикой, гражданственность, общественно-воспитательное значение. Особенности классицизма как стиля. Давид — художник французской революции. Обращение к современной истории, портреты героев революции, героический пафос.														

	Общественно-политическая деятельность Давида, реалистические тенденции в границах классицизма. Значение искусства Давида для живописи XIX в.														
5.6.	**Искусство Англии XVIII века** Англия XVIII в. Промышленная революция. Осознание противоречий буржуазного строя, социально-критические темы в искусстве. Значимость личности как стимул к развитию портретного жанра. Культ природы и появление новой системы паркового ансамбля. Архитектура. Палладианство и псевдоготика. Градостроительство. Творчество братьев Адам. Живопись Хогарта, ее просветительный характер. Влияние театра на бытовой жанр. Элементы гротеска в гравюрах. Живопись. Портреты. Возникновение политической сатиры. Портретисты второй половины века: Рейнолдс, репрезентация его образов. Точность фиксации	3	**12-13**	**3**	**1**		**2**							+	

	характеров, включение аллегории в характеристики. Гейнсборо. Роль пейзажа в его произведениях. Утонченность, интимность портретных образов. Бытовой жанр и пейзаж /Уилсон, Морленд/. Классицизм в скульптуре: Флаксмен. Его сотрудничество с Уэджвудом. Иллюстрации Флаксмена. Предромантизм в искусстве Фюзели. Италия XVIII в. Ведущая роль венецианской школы. Тьеполо, его жизнерадостные, монументально-декоративные работы, его графика. Жанры Лонги. Архитектурная ведута Каналетто и Белотто. Живопись и графика Гварди. Рим — международный центр художественного образования. Археологические открытия в Помпее и Геркулануме. Увлечение античностью. Гравюрные циклы Пиранези.														
5.7.	**Искусство Германии XVIII века** Германия XVIII в. Оживление художественной жизни в начале	3	**14**	**3**	**1**		**2**							+	

	века. Влияние итальянского искусства. Барокко в культовом и гражданском строительстве: Пеппельман, Шлютер, Кнобельсдорф. Просветительская деятельность Винкельмана и Лессинга. Ограниченность классицизма в Германии.														
5.8.	**Европейское искусство первой половины XIX века** Искусство XIX века — завершающий этап художественного развития Нового времени. Напряженный характер художественного процесса, быстрая смена направлений. Упадок архитектуры, монументального искусства и художественного ремесла. Распад стилевой целостности. Развитие станковизма. Конфликт между академическим, официальным и передовым искусством в XX столетии. Особая роль французской культуры в эту эпоху. Первый этап развития искусства XIX века (до 1848 г).	3	**15-16**	**4**	**1**		**2**							+	

	Крушение феодально-абсолютистских отношений в Европе. Буржуазно-демократические революции. Социальная и политическая жизнь Испании рубежа веков. Гойя. Воздействие французской революции на его искусство. Роль испанских просветителей. Исторические картины. Портреты. Осознание героической силы народа, патриотизм творчества. Гойя — офортист. Проблемы трагического гротеска. Народно-оптимистические тенденции в творчестве художника в эпоху реставрации испанской монархии. Значение наследия Гойи для искусства XIX и XX вв. Искусство Франции эпохи Наполеона. Кризис гражданской морали. Тяга победившей буржуазии к роскоши, ампир в архитектуре: Шальгрен, Персье, Фонтен. Признаки стилизаторства и эклектики в ампире. Скульптура ампира: Канова, Шоде, Торвальдсен. Официально-апологетическая														

	живопись Гро (батальные сцены, портреты). Кризис нового классицизма. Попытка его реформации примитивистами. Эстетизм концепции Энгра. Его «программная» живопись, его портреты. Рисунки Энгра. Его ученики: Шассерио, Кутюр. Место Энгра в искусстве XIX в. Формирование романтизма в Англии, Германии и Франции на рубеже веков. Пейзажи Тёрнера. Роль акварели. «Назарейская школа» в Германии. Псевдоисторическая живопись во Франции. Понятие «школы золотой середины». Романтизм — наследник идей Просвещения и французской буржуазной революции. Жерико, героический характер его творчества. Осознание драматизма истории. Портреты и графика Жерико. Делакруа — художник расцвета романтизма. Исторические композиции, их связь с передовой исторической наукой времени. Понятие прогресса Ориентализм, графика Делакруа. Живописное новаторство.														

	Монументально-декоративные росписи. Делакруа как историк и теоретик искусства. Английский пейзаж эпохи романтизма. Пленэрная живопись Констебля, его полемика с Тёрнером. Натурный этюд и картина. Постижение движения в природе. Акварели Констебля. Его влияние на французских художников. Пейзаж во Франции. Коро и «пейзаж настроения». Проблема пленэрной живописи. Классицистические традиции и валёрная живопись. Коро — портретист. Значение Констебля и Коро для развития реалистического пейзажа середины XIX века. Французская скульптура эпохи романтизма: Давид д'Анжер, Рюд, Бари. Кризис скульптуры как монументального искусства.														
5.9.	**Европейское искусство второй половины XIX века** Искусство второй половины XIX века (до 1880-х гг). Победа капиталистических отношений. Расцвет официального,	**3**	**16-17**	**4**	**2**		**2**							+	

	коммерческого искусства. Резкое обострение борьбы в культурной и художественной жизни. Упадок архитектуры. Стилизаторство и эклектизм. Разрыв функционального и художественного начала. Полемика с помпезностью в архитектуре: Лабруст, Виолле ле Дюк. Попытки реализации новых открытий в техническом строительстве и инженерии. Живопись. Салонное искусство. Неогреческий стиль, лжерококо, натурализм. Демократический реализм в живописи. Кризис романтизма. Утверждение идеалов демократии, анализ современных общественных отношений. Критический и аналитический реализм. Пейзажисты «барбизонской школы». Открытие ценности национального ландшафта, демократическая позиция пейзажиста Т.Руссо, Диаз, Дюпре, Добиньи. Ограниченность барбизонцев, их путь к «импрессионистическому» пейзажу. Барбизонцы и Милле.														

	Черты патриархальности в его крестьянских жанрах. Демократический характер его искусства. Графика и пейзажи Милле. Курбе — последовательный борец за реализм в живописи. Его теоретические взгляды. Ранние портреты. Народно-бытовой жанр, объективность передачи действительности. «Реальная аллегория» в живописи Курбе. Элементы салонности в его позднем творчестве. Курбе и парижская Коммуна. Роль Курбе в творчестве художников следующих поколений. Домье как главная фигура в развитии реализма середины XIX века. Социально-критическая направленность его творчества. Гротеск. Политическая и социально-бытовая карикатура, живопись и скульптура Домье. Его роль в развитии прогрессивной культуры столетия. Французская живопись второй половины XIX века. Поиски поэтического в реальности. Аналитический реализм Мане. Классическое искусство и														

	современность в его творчестве. Жанровые сцены, натюрморт, пейзажи и портреты Мане. Понятие «импрессионизм». Дега. Исторические картины и портреты. Объективность, острота анализа современной действительности, скептицизм его искусства. Тема городской жизни и театра. Живописное и композиционное новаторство. Пастели и скульптура Дега. Ренуар, его оптимистическое искусство, народность образов. Портреты и скульптура. Элементы салонной красивости в позднем творчестве. Пейзаж импрессионистов: Моне, Писарро, Сислей. Проблема аналитического пейзажа. Фиксация мгновенного состояния природы. Новые задачи пленэрной живописи. Цветовые и световые проблемы. Западноевропейская скульптура второй половины XIX века. Монументальная пластика, станковые произведения, портреты, рисунки Родена. Завоевания и противоречия его творчества. Значение искусства														

	Родена для скульптуры рубежа XIX-XX вв. Искусство на переломе XIX-XX вв. Период перехода от капитализма к империализму. Обострение классовой борьбы. Начало кризиса художественной системы Нового времени. Зарождение основ Новейшего искусства. Архитектура. Рост городов и промышленного строительства. Новые материалы и конструкции. Роль инженеров-строителей. Стиль «модерн», стремление возродить синтез пространственных искусств. Рационализм архитектуры чикагской школы. Проблемы градостроительства. Живопись конца XIX в. Английские прерафаэлиты: Медокс Браун, Россетти, Берн-Джонс. Особое место Морриса. Графика Бердслея. Символизм во Франции: Шаванн, Моро, Редон. Германия. Искания фон Маре в области монументального искусства, Французский постимпрессионизм. Искусство и естественные науки. Двойственность														

	постимпрессионизма. Проблема понимания пространства в живописи Сезанна. Человек, пейзаж и натюрморт в его творчестве. Значение Сезанна для искусства XX в. Ван Гог. Демократические основы и социальная взволнованность его образов. Драма жизни в пейзажах и натюрмортах. Портреты. Значение Ван Гога для искусства XX века. Тулуз-Лотрек. Черты гротеска в его искусстве, тенденция к социальному обличению. Жанровые произведения и портреты. Взаимоотношения Лотрека и Дега. Плакат. Значение Лотрека для искусства XX века. Гоген. Школа Понт-Авена. Гоген и символисты. Таити, новая проблема прекрасного в искусстве. Значение Гогена для художественной культуры XX в. Скульптура. Ее отставание от живописи. Бурдель, Майоль, Деспио. Стремление возродить скульптуру как монументально-синтетическое искусство. Отношение к традициям прошлых эпох.														

6	**Зарубежное искусство XX века**	4													
6.1.	**Тема 6.1. Европейское искусство первой половины XX века** Новый этап в развитии художественной культуры. Эпоха мировых войн и пролетарских революций. Крушение колониальной системы, народно-освободительные движения. Кризис антропоцентрического мировоззрения. Возрождение ведущей роли архитектуры. Появление дизайна. Быстрая смена течений в искусстве. Фовизм во Франции. Руо. Фовизм и творчество Матисса. Его живописная система, графика, монументально-декоративные работы. Марке. Кубизм во Франции. Леже, Брак, Дерен. Сюрреализм Дали. Немецкий экспрессионизм. Барлах. Абстракционизм, футуризм, ташизм, дадаизм. Основные периоды творчества Пикассо.	4	**1-12**	**28**	**10**		**12**							+	

	Отношение к античности, кубизму, сюрреализму. Графика, декоративное и монументальное искусство. Пикассо и антифашизм. Роль тиражированной графики и монументального искусства в просветительной деятельности художников. Функциональная архитектура Германии 1920-х гг. Гропиус и «Баухауз». «Левый экспрессионизм» в Германии. Дикс, Гросс, Г. Грундиг, Кельвиц. Графика и живопись Мазереля. Возрождение монументальной живописи в Мексике. Ороско, Ривера, Сикейрос. Мастерская мексиканской народной графики.														
6.1.	**Европейское искусство второй половины XX века** Неореализм в Италии и Франции после второй мировой войны. Гуттузо. Манцу. Борьба за новейший синтез архитектуры и пластических искусств. Искусство художественно-промышленного	4	**13-26**	**29**	**9**		**11**							+	

	моделирования. Творчество Мис ван дер Роэ. Райт и школа «органической архитектуры» в США. Корбюзье и конструктивизм во Франции. Архитектура после второй мировой войны. Нимейер. Архитектура Японии. Поставангард в изобразительном искусстве последних десятилетий XX в.														

Приложение 2
к рабочей программе

Структура и содержание дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» по направлению подготовки 54.05.03 «Графика»
(специалист)
Очно-заочная форма обучения

n/n	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в часах					Виды самостоятельной работы студентов					Формы аттестации	
				Л	П/С	Лаб	СРС	КСР	К.Р.	К.П.	РГР	Реферат	К/р	Э	З
1	**Введение в дисциплину «История зарубежного искусства и культуры»**	**2**													
1.1.	**Искусство как форма общественного сознания**. Исторические закономерности развития искусства. Искусство как форма общественного сознания. Основные виды пространственных искусств, их отличие от временных, жанровые подразделения видов искусств, их техники. Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Понятие художественного стиля эпохи. История стилей и жанров, отдельных направлений. Взаимопроникновение	**2**	1	**2**	**2**		**16**							+	

	национальных культурных традиций. Системы мироощущения и миропонимания и их отображение средствами изобразительных искусств. Взаимосвязь видов искусств.														
2	**Искусство Древнего мира**														
2.1.	**Искусство первобытного общества** Происхождение искусства (исторически сложившиеся концепции). Искусство первобытного общества как синкретическое единство различных видов человеческой деятельности. Палеолит, мезолит, неолит. Типы мегалитической архитектуры. Осознание художественных возможностей столбо-балочной	2	**2**	**2**	**2**		**16**							+	

	конструкции. Зарождение принципов знаковых систем. Отголоски первобытного искусства в современном творчестве.														
2.2.	**История искусства и культуры Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Индия и др.).** История искусства и культуры Древнего мира (Египет, Месопотамия, Индия и др.). Искусство на службе государства и религии. Древний Египет. Периодизация. Архитектура как ведущий тип пластических искусств. Связь скульптуры с архитектурой, ее пластические закономерности. Портрет, причины и особенности его развития. Живопись, её связь с рельефом. Принципы синтеза искусств. Передняя Азия. Государства Месопотамии. Многообразие этнического состава, своеобразие религий. Культовое зодчество и скульптура Шумера и Аккада. Старый Вавилон. Архитектура и рельеф в Ассирии. Нововавилонское искусство.	2	**3-6**	**2**	**2**		**16**							+	

	Искусство древнего Ирана. Искусство древней и средневековой Индии. Значение искусства Древнего мира для развития античного искусства.														
2.3.	**Искусство и культура античной Греции.** Искусство и культура античной Греции. Основные этапы. Искусство Эгейского мира. Мифология как арсенал искусства античной Греции. Гомеровская Греция. Архаика в Греции. Строгий стиль. Классика в Греции — наивысший расцвет древнегреческого искусства. Формирование типов храмов. Понятие ордера, его структура. Принципы синтеза искусств. Скульптура. Идеал гармонического, физически и духовно совершенного человека. Живопись. Вазы. Искусство поздней классики. Новый характер пластики. Эпоха эллинизма, и ее наследие в мировой культуре. Проблемы наследия греческого искусства.	2	**7-10**	**2**	**2**		**18**							+	

2.4.	**Искусство Древнего Рима.** Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков, его связь с римским. Особенности социально-политической структуры Рима. Новая строительная техника. Появление арочно-сводчатых и купольных конструкций. Основные типы архитектуры. Инженерно-технические сооружения. Портретная пластика. Исторический рельеф. Росписи. Искусство колоний. Наследие римского искусства в европейской культуре.	2	**11 – 13**	**2**	**2**		**16**							+	
3	**Искусство Средневековья**	2												+	
3.1.	**Искусство Византии.** Искусство Византии. Хронологические рамки её культуры. Значение эллинистических традиций. Ассимиляция элементов культуры соседних стран. Искусство и религия. Церковь Святой Софии в Константинополе. Элементы	**2**	**14 – 18**	**2**	**2**		**16**							+	

	дематериализации форм и пространства. Изобразительное искусство. Развитие монументальной живописи. Икона. Сложение отвлеченного стиля в живописи. Проблема синтеза. Значение византийского искусства для развития искусства Запада и Древней Руси.														
3.2.	**Искусство и культура мусульманских стран средневековья.** Искусство «Стран Востока» — особенности искусства и культуры мусульманских стран средневековья. Роль религиозных догматов в формировании специфики развития мусульманского искусства. Архитектура, книжная миниатюра, декоративно-прикладное искусство.	2	**19 – 20**	**2**	**2**		**16**							+	
3.3.	**Искусство Европы в Средние века.** Искусство Европы в Средние века (Ирландия, Северная	2	**21 – 26**	**2**	**2**		**16**							+	

	Италия, Франция, Германия, Англия, Чехия и др.). Периодизация. Раннее средневековье: европейское искусство эпохи варварских королевств. Переосмысление христианства в духе первобытной мифологии. Отсутствие античной традиции. Искусство зрелого средневековья: романское и готическое искусство в Европе. Романский стиль. Первое слияние варварской и античной культуры. Христианская мифология как арсенал искусства. Основные типы архитектурных построек. Оборонительные функции архитектуры. Особенности романских конструкций. Роль скульптуры, ее фольклорные элементы, развитие рельефа. Принципы стилевого синтеза. Формирование готического стиля. Изменение масштабов храмового богослужения. Потребность в усовершенствовании конструкции. Каркасная система, её художественно-образный смысл. Функция живописи в														

	ансамбле. Скульптура, изменения её форм. Портретная пластика. Элементы реализма в готической скульптуре.														
4	**Искусство эпохи Возрождения**	3													
4.1.	**Проторенессанс.** Италия — классическая страна эпохи Возрождения. Взаимодействие науки и искусства. Ренессансный гуманизм. Обращение к античности. Роль христианства и античного мифа. Аллегория как художественный приём. Эмансипация отдельных видов искусств. Изменения представлений о прекрасном в человеке. Сравнение культуры средневековья и культуры Возрождения. Новые концепции человека и творчества. Индивидуализм творческой деятельности. Периодизация. Проторенессанс. Флоренция— родина итальянского Возрождения. Роль купечества и ремесленных кругов. Эпоха Данте. Несовпадение отдельных видов искусств. Архитектура и	3	**1**	**2**	**1**		**5**							+	

	скульптура. Новое понимание религиозной темы в живописи Джотто. Разработка новых изобразительных приемов. Появление пространственных планов. Характер образов. Значение художественной реформы Джотто. Раннее Возрождение. Развитие наук, философии, распространение гуманизма. Расцвет пластических искусств, их первенствующая роль в духовной жизни. Связь искусства *с* наукой. Ведущая роль Флоренции в период кватроченто. Архитектура. Брунеллески, образный строй его произведений как выражение нового мироощущения эпохи. Зарождение учения о пропорциях и перспективе. Альберти — ученый, писатель, теоретик искусства. Донателло — глава нового реалистического направления в скульптуре. Понимание синтеза как свободного содружества искусств. Изменение характера пластического образа, черты утонченности у Вероккио.														

	Живопись Флоренции XV века. Переработка традиций Джотто. Понимание объемно-пространственной структуры живописи у Мазаччо. Овладение средствами линейной перспективы, философско-мировоззренческий смысл перспективы в живописи Возрождения. Пьеро делла Франческа, его интерес к математике, теоретические труды, разработка учения о перспективе, пропорциях, правильных геометрических телах. Передача света и воздуха. Сочетание объемности и пространства с декоративной плоскостью композиции. Мантенья-монументалист. Интерес к античности, археологии. Светский характер сюжета. Искусство последней трети XV века. Нарастание усталости и утонченности в искусстве Боттичелли. Музыкально-символическая структура картин, рисунок и линия у Боттичелли. Черты болезненной экзальтации в его поздних работах.														

4.2.	**Высокое Возрождение** Высокое Возрождение. Художественный подъём при политическом и экономическом ослаблении страны. Формирование нового типа художника, свободного от цеховых ограничений. Новая масштабность образов. Суть ренессансного антропоцентризма. Новые центры культуры. Леонардо да Винчи — основоположник искусства высокого Возрождения, его личность как воплощение идеала «универсального человека». Леонардо — ученый и теоретик. Создание типа станкового произведения. Новая концепция колорита, светотени. Монументальные росписи. Возникновение психологического портрета. Значение творчества Леонардо. Браманте. Развитие принципа центрально-купольного сооружения. Рафаэль — архитектор. Проблема синтеза	3	**2-3**	**2**	**1**		**5**							+	

	монументальной живописи и архитектуры. Стремление к гармоничному равновесию образов, прославление человеческого разума. Черты идеализации, отвлеченности у позднего Рафаэля. Микеланджело — представитель высокого и позднего Возрождения, крупнейшая «универсальная» личность. Героизация образов, пластическая энергия скульптурных произведений. Пластичность мышления в живописи. Нарастание драматизма и напряжённости в позднем творчестве мастера. Проявление идеи конфликта и борьбы в архитектуре Микеланджело. Подготовка образов барокко														
4.3.	**Возрождение в Венеции** Возрождение в Венеции. Своеобразие экономики и культуры. Влияние византийского и арабского искусства. Периодизация.	3	**4**	**2**	**-**		**5**							+	

	Архитектура, её декоративность, пластическое богатство. Тип городского дворца. Градостроительные проблемы. Архитектура позднего Возрождения. Палладио — теоретик. Отношение к античности. Палладио как предтеча эстетической концепции классицизма. Первенствующая роль цвета в живописи раннего венецианского Возрождения. Влияние нидерландского искусства, введение техники масляной живописи (Мессина). Д.Беллини — основоположник высокого Возрождения Венеции. Его роль в развитии колорита Джорджоне. Новое понимание пейзажа. Тициан. Воплощение красочного богатства мира, жизненная полнокровность образов. Новая система цветового строя. Нарастание психологизма. Драматическое беспокойство образов в его позднем творчестве, живопись позднего Возрождения в Венеции. Декоративный характер искусства Веронезе. Тинторетто, творческое														

	отражение трагических противоречий эпохи. Экономический и политический кризис Италии во второй половине XVI века. Крушение гуманистических идеалов, появление элементов маньеризма. Вклад итальянского Возрождения в мировую культуру.														
4.4.	**Искусство Северного Возрождения** Искусство Северного Возрождения. Отличие от итальянского при общности гуманистического мировоззрения. Замедленный темп формирования искусства Возрождения на севере Европы. Сужение предпосылок для изучения античности. Прочность феодальных устоев. Связь искусства с ремесленной средой. Отсутствие образа героической личности. Наследие поздней готики, ведущая роль станковой картины, широкое распространение масляной живописи.	3	**5**	**2**	**-**		**5**							+	

	Возрождение в Нидерландах. Тема высшего единства и красоты мироздания в живописи Яна ван Эйка, её символическая и пластическая выразительность. Портреты. Гуго ван дер Гус, эмоциональная напряженность и экспрессивность образного строя его искусства. Утрата гармонии человека с миром в творчестве Рогира ван дер Вейдена. Босх, отражение социальных противоречий в его творчестве. Народные истоки искусства мастера, элементы средневековой фантастики, тема трагического конфликта между человеком и природой; Брейгель Старший /Мужицкий/. Изображение городской народной жизни, зарождение исторической картины и крестьянского бытового жанра. Отражение в искусстве новой социально-политической ситуации в стране. Творчество Брейгеля как завершение нидерландского Возрождения. Его влияние на мастеров XVII века. Возрождение в Германии. Устойчивость средневековых														

	традиций. Реформация и крестьянская война. Дюрер — крупнейший художник Возрождения. Дюрер-теоретик. Изучение искусства Италии. Поиски образа гармонически совершенного человека. Графика Дюрера. Национальная самобытность искусства Грюневальда, его связь с готикой, повышенная эмоциональность образов, философская глубина творчества. Гольбейн Младший — крупнейший немецкий портретист XVI века. Значение работы с натуры. Место искусства эпохи Возрождения в европейской культуре Нового времени														
5	**Искусство Нового времени**														
5.1.	**Искусство Италии XVII века** Исторические предпосылки и своеобразие нового периода. Сложность культуры как результат социальных противоречий эпохи. Подъем точных и естественных наук. Изменение научно-философских представлений о мире и	3	**6**	**2**	**-**		**5**							+	

	человеке. Связь с Возрождением и принципиальные отличия. Антифеодальные движения. Драматизм мироощущения. Новые веяния в литературе. Развитие музыки. Две стилевые системы, барокко и классицизм как отражение сложности историко-художественного процесса. Возникновение разветвлённой системы жанров. Природа реалистических тенденций. Сохранение мифологических сюжетов. Тема трагической судьбы, интерес к внутреннему миру человека. Появление академий. Соотношение искусства монументального и станкового. Своеобразие синтеза искусств. Формирование национальных школ. Италия XVII века. Экономический упадок, раздробленность страны. Кризис маньеризма. Исторические и социальные причины возникновения барокко, его формирование. Основные типы архитектуры. Роль зрелищного начала. Раннее барокко.														

	Мадерна. Бернини — представитель зрелого барокко. Грандиозность масштабов. Зрелищно-театральный характер ансамблей, фонтаны. Барромини, патетически иррациональный характер его архитектурных образов. Роль монументально-декоративной пластики и живописи в архитектуре, особый характер синтеза искусств. Скульптура Бернини. Снижение героики образа. Чувственная экспрессия как форма выражения духовной экзальтации. Академизм и реалистическое направление в живописи. Создание монументального искусства на основе идеализации и эклектики. Академия братьев Караччи. Караваджо — глава реалистического направления, появление новых жанров в живописи. Драматизм, трагическая сила образов, новые живописные приёмы, влияние Караваджо на художников Италии и других национальных школ, утверждение «караваджизма».														

5.2.	**Искусство Испании XVII века** Испания XVII века. Характер испанского абсолютизма. Католическая церковь и инквизиция. Реконкиста, участие в ней широких народных масс. Народные основы испанского реализма, тема достоинства человека. Эль Греко, его место в искусстве кризисного периода Возрождения. Экзальтация и спиритуализм образов Эль Греко. Воздействие Караваджо на формирование реалистической живописи Испании. Рибера, его близость итальянской культуре, жанровые тенденции в его творчестве, офорты, обращение к натуре. Сурбаран. Слияние повествовательности и конкретности натуры с религиозными тенденциями. Веласкес — великий живописец Испании. Эволюция его искусства от раннего «караваджизма» к живописности, высветленности манеры. Историческая картина, портреты. Народные тенденции	3	**7**	**2**	**-**		**5**							+	

	в его искусстве. Тема «униженных и оскорбленных». Жанровая сложность поздних произведений. Особенности колористической системы. Значение искусства Веласкеса. Фландрия XVII века. Нидерландская революция. Значение освободительной борьбы для сложения фламандской школы. Подъём национального самосознания. Сохранение испанского господства. Роль католицизма и требований двора в искусстве Фландрии. Основополагающая роль живописи, жизнеутверждающее восприятие мира. Рубенс — глава национальной школы. Роль итальянской живописи для сложения его творчества. Тематическое и жанровое разнообразие. Чувственный пафос, эмоциональная напряженность образов. Лирические ноты в позднем творчестве. Влияние Рубенса на развитие фламандской школы и последующие поколения живописцев. Ван Дейк—один из крупных портретистов мировой														

	живописи. Близость Рубенсу и отличие от него. Итальянский и английский периоды. Влияние на английское искусство. Создание типа аристократического портрета с элементами идеализации. Иорданс, жизненная конкретность, демократизм его искусства. Брауэр, его близость голландской школе. Колоризм, гротеск и лирика произведений Брауэра. Особенности фламандского натюрморта. Снайдерс, декоративная праздничность его работ.														
5.3.	**Искусство Голландии XVII века** Голландия XVII века. Победа буржуазной революции в северной части Нидерландов. Создание буржуазной республики. Бюргерство. Преобладание живописи, станковой картины. Сложение развитой системы жанров. Непосредственность восприятия художников, их специализация. Возникновение художественного рынка. Интерес к	3	**8**	**2**	**1**		**5**							+	

	повседневности. Осознание ведущими мастерами трагических конфликтов реальности, их неприятие бюргерской ограниченности. Особенности голландской архитектуры. Сложение и развитие индивидуального и группового портрета. Халс. Эволюция его творчества: от жизнерадостного звучания образов к драматизму поздних работ. Новаторство живописных приёмов. Интерес последующих эпох к наследию Халса. Национальный реалистический пейзаж. Интерес к конкретному мотиву. Понимание природы как повседневной среды существования человека. Тональная живопись. Драматизм и эмоциональность пейзажей Я.Рейсдаля. Хоббема, его лирические ландшафты. Романтизм произведений Сегерса, его гравюры. Эволюция натюрморта: сюжеты, типы, символы. Интерес к повседневности: Клас Геда, Бейерен, Калф. Разнообразие бытового жанра. Крестьянский жанр (ван Остаде).														

	Созерцательная тенденция в картинах Терборха и П. де Хоха. Стен, повествовательность, юмор его искусства. Архитектурный интерьер в произведениях де Витте. Фабрициус, его интерпретация жанровых сцен, эксперименты перспективного построения, пленэризм. Вермер Делфтский — крупнейший мастер жанра. Поэтизация повседневной жизни, своеобразие живописной системы. Рембрандт — величайший мастер Голландии XVII века. Отражение внутреннего мира человека, его сложных переживаний. Новаторство в жанре группового портрета. Социальные мотивы. Обращение к технике офорта. Полемика с традиционной интерпретацией мифологических сюжетов. Появление исторической картины (группового портрета) на тему современности. Психологические портреты 1650-х гг. Проблема автопортрета. Конфликт с буржуазное средой. Живописное новаторство поздних работ.														

	Исторические и библейские сюжеты, интерпретируемые как трагические события человеческих судеб. Роль наследия Рембрандта.														
5.4.	**Искусство Франции XVII века** Франция XVII века. Её социально-экономическое и политическое положение. Создание единого национального государства. Развитие философии, литературы и театра. Преобладание светских тенденций в культуре. Классицизм, идейные основы стиля. Абсолютизм и регламентация искусства, Становление системы классицизма. Сложение и развитие регулярных принципов планировки города и дворцово-паркового ансамбля. Ансамбль Версаля — ярчайшее произведение классицизма XVII века. Лево, Мансар, Ленотр. Скульптура Версаля. Жирардон, Куазево. Место Пюже в пластике XVII века. Соединение черт классицизма и барокко в	3	**9-10**	**2**	**-**		**5**							+	

	скульптуре. Живопись первой половины столетия. Столичная и провинциальная школы. Графика Калло. Переплетение караваджизма, реалистических тенденций и традиция национального средневековья в творчестве де Ла Тура. Валантен. Понятие «живописи реальности». Братья Ленен, сложение крестьянского жанра в их искусстве. Классицистический пейзаж Лоррена. Академизм Вуз. Пуссен—ведущий представитель классицизма в живописи. Его философские и теоретические взгляды, выражение гуманистических идеалов в творчестве. Взаимосвязь с итальянским искусством. Апология разума и воли. Воспитательное значение искусства по Пуссену. Творческий метод. Героический пейзаж Пуссена. Значение наследия Пуссена для будущего европейской живописи. Лебрен — глава французского академизма второй половины XVII века. Устав Академии. Прославление абсолютизма,														

	регламентация искусства. Оппозиция академизму. Портреты Риго и Ларжильера.														
5.5.	**Искусство Франции XVIII века** Историческое своеобразие столетия как последнего этапа переходной эпохи от феодализма к капитализму. Кризис абсолютизма, назревание буржуазной революции. Роль Великой французской революции в развитии мировой культуры. Идеология Просвещения, её исторически наивный оптимизм. Идеалы гражданственности. Роль художественной критики. Искусство рококо. Идеи естественного человека и сентиментализм. Сложение немецкой классической философии. Развитие науки. Роль литературы и музыки в системе культуры. Соотношение художественных школ в XVIII в. Снижение значимости Италии, Испании, Фландрии и Голландии. Роль английской школы. Появление сатиры	3	**10-11**	**2**	**-**		**5**							+	

	нравов и политической сатиры. Новая волна классицизма во второй половине XVIII в. Его особенности. Предромантизм. Франция XVIII в. Особая роль её культуры. Подготовка революционного переворота, усиление борьбы классов. Роль третьего сословия. Энциклопедисты. Основные этапы в культуре Франции XVIII в. Рококо в архитектуре: Оппенор, Одран, Боффран. Синтез в интерьере рококо. Место декоративной скульптуры, живописи, прикладных искусств. Буше, многообразие его деятельности. Интерес к экзотическим мотивам. Ватто — крупнейший художник эпохи. Эволюция от ранних жанровых работ к галантным празднествам. Живописное новаторство. Поэтическая меланхолия его искусства. Театрализация жизни. Рисунок Ватто. Его последователи: Патер, Ланкре. Шарден —- представитель реалистического направления живописи середины века, выразитель этических идеалов третьего сословия.														

	Колористическое мастерство. Поэтизация повседневного быта. Портретная живопись середины века: острота и общественная значимость образов Латура. Развитие техники пастели. Портреты Перроно. Искусство Франции второй половины века. Идейная подготовка революции. Культ разума и природы. Вкус античности. Археологические открытия. Борьба против рококо. Новый этап классицизма. Архитектура Габриэля. Новые принципы городского ансамбля. Монументальные произведения Суффло. Леду, его теоретические взгляды, влияние просветительских идеалов на его искания. Проекты идеального города, парижские заставы. Новаторский характер замыслов. Скульптура классицизма. Портреты и монументальные произведения Пигаля. Место Фальконе в истории Французского и европейского искусства. Портрет как воплощение исторической эпохи в творчестве Гудона. Живопись. Влияние на нее эстетики Дидро.														

	Грёз, нравоучительный характер, сентиментализм его жанровых сцен. Рококо и реалистические тенденции в творчестве Фрагонара. Идеи Великой французской революции, классицизм, его связь с современной политикой, гражданственность, общественно-воспитательное значение. Особенности классицизма как стиля. Давид — художник французской революции. Обращение к современной истории, портреты героев революции, героический пафос. Общественно-политическая деятельность Давида, реалистические тенденции в границах классицизма. Значение искусства Давида для живописи XIX в.														
5.6.	**Искусство Англии XVIII века** Англия XVIII в. Промышленная революция. Осознание противоречий буржуазного строя, социально-критические темы в искусстве. Значимость личности	3	**12-13**	**2**	**-**		**5**							+	

	как стимул к развитию портретного жанра. Культ природы и появление новой системы паркового ансамбля. Архитектура. Палладианство и псевдоготика. Градостроительство. Творчество братьев Адам. Живопись Хогарта, ее просветительный характер. Влияние театра на бытовой жанр. Элементы гротеска в гравюрах. Живопись. Портреты. Возникновение политической сатиры. Портретисты второй половины века: Рейнолдс, репрезентация его образов. Точность фиксации характеров, включение аллегории в характеристики. Гейнсборо. Роль пейзажа в его произведениях. Утонченность, интимность портретных образов. Бытовой жанр и пейзаж /Уилсон, Морленд/. Классицизм в скульптуре: Флаксмен. Его сотрудничество с Уэджвудом. Иллюстрации Флаксмена. Предромантизм в искусстве Фюзели. Италия XVIII в. Ведущая роль венецианской школы. Тьеполо, его жизнерадостные,														

	монументально-декоративные работы, его графика. Жанры Лонги. Архитектурная ведута Каналетто и Белотто. Живопись и графика Гварди. Рим — международный центр художественного образования. Археологические открытия в Помпее и Геркуланум. Увлечение античностью. Гравюрные циклы Пиранези.														
5.7.	**Искусство Германии XVIII века** Германия XVIII в. Оживление художественной жизни в начале века. Влияние итальянского искусства. Барокко в культовом и гражданском строительстве: Пеппельман, Шлютер, Кнобельсдорф. Просветительская деятельность Винкельмана и Лессинга. Ограниченность классицизма в Германии.	3	**14**	**2**	**-**		**5**							+	
5.8.	**Европейское искусство первой половины XIX века** Искусство XIX века — завершающий этап	3	**15-16**	**2**	**1**		**5**							+	

	художественного развития Нового времени. Напряженный характер художественного процесса, быстрая смена направлений. Упадок архитектуры, монументального искусства и художественного ремесла. Распад стилевой целостности. Развитие станковизма. Конфликт между академическим, официальным и передовым искусством в XX столетии. Особая роль французской культуры в эту эпоху. Первый этап развития искусства XIX века (до 1848 г). Крушение феодально-абсолютистских отношений в Европе. Буржуазно-демократические революции. Социальная и политическая жизнь Испании рубежа веков. Гойя. Воздействие французской революции на его искусство. Роль испанских просветителей. Исторические картины. Портреты. Осознание героической силы народа, патриотизм творчества. Гойя — офортист. Проблемы														

	трагического гротеска. Народно-оптимистические тенденции в творчестве художника в эпоху реставрации испанской монархии. Значение наследия Гойи для искусства XIX и XX вв. Искусство Франции эпохи Наполеона. Кризис гражданской морали. Тяга победившей буржуазии к роскоши, ампир в архитектуре: Шальгрен, Персье, Фонтен. Признаки стилизаторства и эклектики в ампире. Скульптура ампира: Канова, Шоде, Торвальдсен. Официально-апологетическая живопись Гро (батальные сцены, портреты). Кризис нового классицизма. Попытка его реформации примитивистами. Эстетизм концепции Энгра. Его «программная» живопись, его портреты. Рисунки Энгра. Его ученики: Шассерио, Кутюр. Место Энгра в искусстве XIX в. Формирование романтизма в Англии, Германии и Франции на рубеже веков. Пейзажи Тёрнера. Роль акварели. «Назарейская школа» в Германии. Псевдоисторическая живопись														

	во Франции. Понятие «школы золотой середины». Романтизм — наследник идей Просвещения и французской буржуазной революции. Жерико, героический характер его творчества. Осознание драматизма истории. Портреты и графика Жерико. Делакруа — художник расцвета романтизма. Исторические композиции, их связь с передовой исторической наукой времени. Понятие прогресса Ориентализм, графика Делакруа. Живописное новаторство. Монументально-декоративные росписи. Делакруа как историк и теоретик искусства. Английский пейзаж эпохи романтизма. Пленэрная живопись Констебля, его полемика с Тёрнером. Натурный этюд и картина. Постижение движения в природе. Акварели Констебля. Его влияние на французских художников. Пейзаж во Франции. Коро и «пейзаж настроения». Проблема пленэрной живописи. Классицистические традиции и														

	валёрная живопись. Коро — портретист. Значение Констебля и Коро для развития реалистического пейзажа середины XIX века. Французская скульптура эпохи романтизма: Давид д'Анжер, Рюд, Бари. Кризис скульптуры как монументального искусства.														
5.9.	**Европейское искусство второй половины XIX века** Искусство второй половины XIX века (до 1880-х гг). Победа капиталистических отношений. Расцвет официального, коммерческого искусства. Резкое обострение борьбы в культурной и художественной жизни. Упадок архитектуры. Стилизаторство и эклектизм. Разрыв функционального и художественного начала. Полемика с помпезностью в архитектуре: Лабруст, Виолле ле Дюк. Попытки реализации новых открытий в техническом строительстве и инженерии. Живопись. Салонное искусство. Неогреческий стиль, лжерококо, натурализм. Демократический	**3**	**16-17**	**1**	**2**		**5**							+	

	реализм в живописи. Кризис романтизма. Утверждение идеалов демократии, анализ современных общественных отношений. Критический и аналитический реализм. Пейзажисты «барбизонской школы». Открытие ценности национального ландшафта, демократическая позиция пейзажиста Т.Руссо, Диаз, Дюпре, Добиньи. Ограниченность барбизонцев, их путь к «импрессионистическому» пейзажу. Барбизонцы и Милле. Черты патриархальности в его крестьянских жанрах. Демократический характер его искусства. Графика и пейзажи Милле. Курбе — последовательный борец за реализм в живописи. Его теоретические взгляды. Ранние портреты. Народно-бытовой жанр, объективность передачи действительности. «Реальная аллегория» в живописи Курбе. Элементы салонности в его позднем творчестве. Курбе и парижская Коммуна. Роль Курбе в творчестве художников														

	следующих поколений. Домье как главная фигура в развитии реализма середины XIX века. Социально-критическая направленность его творчества. Гротеск. Политическая и социально-бытовая карикатура, живопись и скульптура Домье. Его роль в развитии прогрессивной культуры столетия. Французская живопись второй половины XIX века. Поиски поэтического в реальности. Аналитический реализм Мане. Классическое искусство и современность в его творчестве. Жанровые сцены, натюрморт, пейзажи и портреты Мане. Понятие «импрессионизм». Дега. Исторические картины и портреты. Объективность, острота анализа современной действительности, скептицизм его искусства. Тема городской жизни и театра. Живописное и композиционное новаторство. Пастели и скульптура Дега. Ренуар, его оптимистическое искусство, народность образов. Портреты и скульптура. Элементы салонной красивости														

	в позднем творчестве. Пейзаж импрессионистов: Моне, Писарро, Сислей. Проблема аналитического пейзажа. Фиксация мгновенного состояния природы. Новые задачи пленэрной живописи. Цветовые и световые проблемы. Западноевропейская скульптура второй половины XIX века. Монументальная пластика, станковые произведения, портреты, рисунки Родена. Завоевания и противоречия его творчества. Значение искусства Родена для скульптуры рубежа XIX-XX вв. Искусство на переломе XIX-XX вв. Период перехода от капитализма к империализму. Обострение классовой борьбы. Начало кризиса художественной системы Нового времени. Зарождение основ Новейшего искусства. Архитектура. Рост городов и промышленного строительства. Новые материалы и конструкции. Роль инженеров-строителей. Стиль «модерн», стремление возродить синтез пространственных искусств. Рационализм														

	архитектуры чикагской школы. Проблемы градостроительства. Живопись конца XIX в. Английские прерафаэлиты: Медокс Браун, Россетти, Берн-Джонс. Особое место Морриса. Графика Бердслея. Символизм во Франции: Шаванн, Моро, Редон. Германия. Искания фон Маре в области монументального искусства, Французский постимпрессионизм. Искусство и естественные науки. Двойственность постимпрессионизма. Проблема понимания пространства в живописи Сезанна. Человек, пейзаж и натюрморт в его творчестве. Значение Сезанна для искусства XX в. Ван Гог. Демократические основы и социальная взволнованность его образов. Драма жизни в пейзажах и натюрмортах. Портреты. Значение Ван Гога для искусства XX века. Тулуз-Лотрек. Черты гротеска в его искусстве, тенденция к социальному обличению. Жанровые произведения и портреты. Взаимоотношения														

	Лотрека и Дега. Плакат. Значение Лотрека для искусства XX века. Гоген. Школа Понт-Авена. Гоген и символисты. Таити, новая проблема прекрасного в искусстве. Значение Гогена для художественной культуры XX в. Скульптура. Ее отставание от живописи. Бурдель, Майоль, Деспио. Стремление возродить скульптуру как монументально-синтетическое искусство. Отношение к традициям прошлых эпох.														
6	**Зарубежное искусство XX века**	4													
6.1.	**Тема 6.1. Европейское искусство первой половины XX века** Новый этап в развитии художественной культуры. Эпоха мировых войн и пролетарских революций. Крушение колониальной системы, народно-освободительные движения. Кризис антропоцентрического мировоззрения. Возрождение	4	**1-12**	**28**	**10**		**13**							+	

	ведущей роли архитектуры. Появление дизайна. Быстрая смена течений в искусстве. Фовизм во Франции. Руо. Фовизм и творчество Матисса. Его живописная система, графика, монументально-декоративные работы. Марке. Кубизм во Франции. Леже, Брак, Дерен. Сюрреализм Дали. Немецкий экспрессионизм. Барлах. Абстракционизм, футуризм, ташизм, дадаизм. Основные периоды творчества Пикассо. Отношение к античности, кубизму, сюрреализму. Графика, декоративное и монументальное искусство. Пикассо и антифашизм. Роль тиражированной графики и монументального искусства в просветительной деятельности художников. Функциональная архитектура Германии 1920-х гг. Гропиус и «Баухауз». «Левый экспрессионизм» в Германии. Дикс, Гросс, Г. Грундиг, Кельвиц. Графика и живопись Мазереля. Возрождение монументальной														

	живописи в Мексике. Ороско, Ривера, Сикейрос. Мастерская мексиканской народной графики.														
6.1.	**Европейское искусство второй половины XX века** Неореализм в Италии и Франции после второй мировой войны. Гуттузо. Манцу. Борьба за новейший синтез архитектуры и пластических искусств. Искусство художественно-промышленного моделирования. Творчество Мис ван дер Роэ. Райт и школа «органической архитектуры» в США. Корбюзье и конструктивизм во Франции. Архитектура после второй мировой войны. Нимейер. Архитектура Японии. Поставангард в изобразительном искусстве последних десятилетий XX в.	4	**13-26**	**29**	**9**		**12**							+	

Приложение 3

Экзаменационные билеты

Курс 1, 2 семестр

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Особенности Итальянского искусства в период интернациональной готики.
2. Египетский канон в искусстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Национальные особенности архитектуры Готического периода.
2. Римский портрет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Зарождение портретного искусства в средневековой Европе.
2. Церковь Святой Софии в Константинополе.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Позднеготическая живопись северной Европы.
2. Византия. Ассимиляция элементов культуры соседних стран.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Понятие интернациональной готики.
2. Римская арка.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Особенности архитектуры готического храма.
2. Творчество Фидия.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Достижения готической живописи.
2. Искусство греческой архаики.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Готическая скульптура.
2. Архитектура Древнего Царства.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Роль витража в готическом соборе.
2. Основные типы римской архитектуры.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Синкретичность первобытного искусства.
2. Роль скульптуры в романском искусстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Архитектура Романского периода.
2. Живопись Крита.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Эпоха раннего средневековья.
2. Искусство железного века.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1. Средневековое искусство Западной Европы. Периодизация.
2. Фаюмский портрет и его влияние на иконопись.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Развитие монументальной живописи Византии.
2. Скульптура Древнего Египта.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Новые этические и эстетические идеалы в Византии, отражение в искусстве.
2. Афинский Акрополь.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Искусство Палеолита.
2. Искусство классического периода Греции.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1. Эволюция византийской мозаики.
2. Архитектура Нового царства.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1. Особенности скульптуры эллинистического периода.
2. Монументальное дворцовое строительство в Передней Азии. Эволюция и преемственность.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1. Амарнский период искусства Древнего Египта.
2. Греческая вазопись.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1. Римская живопись.
2. Понятие ордера, его структура.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

1. Искусство Мезолита.
2. Архитектура Греции.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

1. Древний Египет – периодизация искусства и особенности.
2. Икона.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

1. Живопись Египта и ее связь с рельефом.
2. Особенности архитектуры Крита.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

1. Искусство бронзового века
2. Формирование типов греческих храмов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

1. Значение искусства Древнего Востока для развития античного искусства.
2. Скульптура Древней Греции – человек, как мера всех вещей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

1. Искусство Неолита.
2. Скульпторы классического периода Греции.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

1. Архитектура – ведущий тип пластических искусств.
2. Мелкая пластика Древнего Египта.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

1. Особенности рельефов междуречья.
2. Искусство этрусков.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

1. Основные этапы греческой античной культуры.
2. Архитектура Среднего Царства.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

1. Звериный стиль.
2. Римский исторический рельеф.

Курс 2, 3 семестр

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Искусство европейских «варварских» цивилизаций античности.
2. Раннее Возрождение. Новое понимание религиозной темы в живописи Джотто. Значение художественной реформы Джотто.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Искусство ранних христиан.
2. Искусство Северного Возрождения. Отличие от итальянского при общности гуманистического мировоззрения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Византия: общая характеристика. Иконы Византии.
2. Аббасидский халифат: общая характеристика, искусство.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Византия: общая характеристика. Архитектура Византии.
2. Босх. Отражение социальных противоречий в его творчестве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Омейядский халифат: общая характеристика, искусство.
2. Место искусства эпохи Возрождения в европейской культуре Нового времени.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Фатимидский халифат: общая характеристика, искусство.
2. Бернини — представитель зрелого барокко. Скульптура Бернини.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Айюбидский султанат: общая характеристика, искусство.

2. Искусство династии Меровингов. Династия Каролингов: общая характеристика, искусство.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Сельджукская империя. Румский султанат. Государство Хорезмшахов.
2. Эль Греко, его место в искусстве кризисного периода Возрождения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Кордовский эмират. Кордовский халифат. Общая характеристика, искусство.
2. Веласкес. Историческая картина, портреты. Народные тенденции в его искусстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Династия Альморавидов: общая характеристика, искусство. Тайфа.
2. Романская культовая архитектура.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Династия Альмохадов: общая характеристика, искусство.
2. Предпосылки Эпохи Возрождения в Италии.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Гранадский эмират: общая характеристика, искусство.
2. Средневековое искусство Южной Индии.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1. Пуссен. Его философские и теоретические взгляды. Значение наследия Пуссена для будущего европейской живописи.
2. Барбизонцы и Милле. Черты патриархальности в крестьянских жанрах Милле.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Средневековая Сицилия: общая характеристика, искусство. Собор Св. Марка в Венеции.
2. Рококо и реалистические тенденции в творчестве Фрагонара.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Средневековое англосаксонское и кельтское искусство.
2. Средневековое искусство Западной Индии.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Средневековое искусство остготов, вестготов, лангобардов.
2. Архитектурная ведута Каналетто и Белотто.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1. Скульптура ампира: Канова, Шоде, Торвальдсен. .
2. Английский пейзаж эпохи романтизма. Пленэрная живопись Констебля.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1. Романская эпоха: общая характеристика. Замковая архитектура.
2. Жерико, героический характер его творчества. Портреты и графика Жерико.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1. Готическая культовая архитектура.
2. Средневековое искусство Восточной Индии.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1. Основные сходства и отличия романской и готической культовой архитектуры.
2. Делакруа. Ориентализм, графика Делакруа.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

1. Средневековая Индия: общая характеристика. Средневековое искусство Северной Индии.
2. Архитектура палладианства.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

1. Ван Дейк. Близость Рубенсу и отличие от него.
2. Искусство Проторенессанса.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

1. Академия братьев Караччи.
2. Национальная самобытность искусства Грюневальда, его связь с готикой.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

1. Палладио как предтеча эстетической концепции классицизма.
2. Архитектура Италии Раннего Возрождения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25.

1. Представители Французского рококо.
2. Малые голландцы.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26.

1. Завоевания периода раннего Возрождения в Италии (представители).
2. Барбизонцы.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27.

1. Живопись Англии во 2 половине XVIII века.
2. Истоки барокко, особенности стиля.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28.

1. Романтизм в искусстве Германии.
2. Художники Фландрии.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29.

1. Художники Голландии.
2. Представители Итальянского барокко.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30.

1. Особенности раннего периода Северного Возрождения (представители).
2. Северное Возрождение.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31.

1. Представители Испанского барокко.
2. Романтизм в искусстве Англии.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32.

1. Высокое Возрождение в Италии, характеристика, представители.
2. Романтизм в искусстве Испании.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №33.

1. Представители Французского барокко.

2. Классицизм в европейской архитектуре 2 половины XVIII века.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34.

1. Импрессионисты, характеристика, представители.
2. Классицизм во Франции.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35.

1. Маньеризм в Италии, характеристика, представители.
2. Романтизм в искусстве Франции.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36.

1. Общая характеристика и различия 2 крупнейших живописных школ Итальянского Возрождения.
2. Живопись Леонардо да Винчи.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37.

1. Станковая живопись Рафаэля Санти.
2. Архитектура Франции XVII века.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38.

1. Скульптура Микеланджело.

2. Живопись импрессионистов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39.

1. Джорджоне. Тициан.
2. Особенности архитектуры барокко.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 40.

1. Живопись маньеризма. Челлини.
2. Архитектура Англии и Голландии XVII века.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 41.

1. Испанская живопись XVII века.
2. Архитектура и скульптура рококо.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 42.

Фламандская живопись XVII века.

1. Особенности живописи северного Возрождения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 43.

Рембрант.
Архитектура классицизма XVIII века.

Курс 2, 4семестр

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Фовизм во Франции. Руо. Фовизм и творчество Матисса. Марке.
2. Возрождение монументальной живописи в Мексике. Ороско, Ривера, Сикейрос. Мастерская мексиканской народной графики.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Кубизм во Франции. Леже, Брак, Дерен

2. Неореализм в Италии и Франции после второй мировой войны. Гуттузо. Манцу.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1.Сюрреализм Дали

2. Борьба за новейший синтез архитектуры и пластических искусств. Искусство художественно-промышленного моделирования. Творчество Мис ван дер Роэ.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Немецкий экспрессионизм. Барлах.

2. Райт и школа «органической архитектуры» в США.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Футуризм, дадаизм.

2. Корбюзье и конструктивизм во Франции. Архитектура после второй мировой войны.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Абстракционизм

2. Поставангард в изобразительном искусстве последних десятилетий XX в.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Основные периоды творчества Пикассо. Отношение к античности, кубизму, сюрреализму. Графика, декоративное и монументальное искусство.

2. Нимейер.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Пикассо и антифашизм. Роль тиражированной графики в просветительной деятельности художника.

2. Пит Мондриан. Группа «Стиль».

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. «Левый экспрессионизм» в Германии. Дикс, Гросс, Г. Грундиг, Кельвиц. Графика и живопись Мазереля.

2. Роден, Майоль,Бурдель.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Функциональная архитектура Германии 1920-х гг. Гропиус и «Баухауз».

2. Основные стилистические течения авангардной скульптуры.