Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 09.10.2024 18:37:29
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ /С.Ю. Биричев/
«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История искусства и материальной культуры

Специальность
54.05.03 «Графика»

Специализация
Художник анимации и компьютерной графики

Квалификация
Специалист

Формы обучения
Очная

Москва, 2024 г.

Разработчик(и):

Старший преподаватель кафедры «Иллюстрация и эстамп», / Е.А.Попова/

Согласовано:

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

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 4
3. Структура и содержание дисциплины 7
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость 7
3.2. Тематический план изучения дисциплины 8
3.3. Содержание дисциплины 10
3.4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 32
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 34
4.1. Нормативные документы и ГОСТы 34
4.2. Основная литература 34
4.3. Дополнительная литература 35
4.4. Электронные образовательные ресурсы 36
4.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 36
4.6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 36
5. Материально-техническое обеспечение 36
6. Методические рекомендации 37
6.1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 37
6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 37
7. Фонд оценочных средств 38
7.1. Методы контроля и оценивания результатов обучения 42
7.2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения 42
7.3. Оценочные средства 42

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Основная цель освоения дисциплины «История искусства и материальной культуры» – подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации «Художник анимации и компьютерной графики», обладающего знаниями в области истории искусства и материальной культуры.

Основная задача освоения дисциплины «История искусства и материальной культуры» – формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика в соответствие с компетенциями ФГОС ВО.

Планируемые результаты обучения студента: он знает основные течения в области искусства; основные законы и принципы изобразительных и пластических искусств; историю развития материальной культуры; принципы стилизации иллюстрации под основные стилистические направления мирового искусства и материальной культуры. Студент умеет выбирать и использовать знания по истории костюма, мировой материальной культуры и быта в профессиональной работе с учетом характерных особенностей конкретной эпохи. Владеет способностью применять полученные знания в профессиональной работе; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

Обучение по дисциплине «История искусства и материальной культуры» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенций	**Индикаторы достижения компетенции**
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	**Знать:** основные течения в области искусства; основные законы и принципы изобразительных и пластических искусств; историю развития материальной культуры; принципы стилизации иллюстрации под основные стилистические направления мирового искусства и материальной культуры

	Уметь: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе; анализировать произведения искусства; продемонстрировать наличие знаний истории развития материальной культуры; работать с научной искусствоведческой литературой и научными источниками **Владеть:** способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры; оценкой эстетических взглядов общества в области культуры, графического и изобразительного искусства.
ОПК-5. Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.	**Знать:** художественные особенности основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, историю костюма мировую материальную культуру и быт

	Уметь: выбирать и использовать знания по истории костюма, мировой материальной культуры и быта в профессиональной работе с учетом характерных особенностей конкретной эпохи **Владеть:** способностью к системному пониманию художественных особенностей основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, материальной культуры и быта разных эпох
ОПК-6. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.	**Знать:** основные течения мирового и отечественного искусства; формообразующие особенности каждой эпохи и стиля **Уметь:** применять полученные знания в профессиональной работе; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

	Владеть: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры в профессиональной работе

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История искусства и материальной культуры» относится к числу учебных дисциплин базовой части Блока 1 образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации «Художник анимации и компьютерной графики».

«История искусства и материальной культуры» взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

– Рисунок
– Живопись
– Искусство иллюстрации
– Техники эстампа
– Искусство шрифта
– Композиционное проектирование
– Учебная практика (проектная)

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетные единицы (828 часов).

а. Виды учебной работы и трудоемкость
(по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	**Вид учебной работы**	**Количество часов**	**Семестры**							
			3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Аудиторные занятия	**396**	54	54	36	54	54	54	54	36
	В том числе:									

1	Лекции	296	44	36	36	36	36	36	36	36
2	Семинарские/практические занятия	100	10	18	0	18	18	18	18	0
	Самостоятельная работа	**432**	72	54	36	54	54	72	36	54
	Зачет/диф.зачет/экзамен		диф. зачет	диф. зачет	экзамен	диф. зачет	экзамен	диф. зачет	диф. зачет	экзамен
	Итого	**828**	126	108	72	108	108	126	90	90

3.2 Тематический план изучения дисциплины

(по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

№ п/п	**Разделы/темы дисциплины**	**Трудоемкость, час**					
		Всего	**Аудиторная работа**				**Самостоятельная работа**
			Лекции	Семинарские/практические занятия	Лабораторные занятия	практическая подготовка	
1	**<u>Раздел 1.</u>**		**4**	**0**			**14**
2	Тема 1.1.		4	0			14
3	**<u>Раздел 2.</u>**		**40**	**10**			**58**
4	Тема 2.1.		10	2			14

5	Тема 2.2.		10	2			14
6	Тема 2.3.		10	2			14
7	Тема 2.4.		10	4			16
8	**Раздел 3**		**36**	**18**			**54**
9	Тема 3.1.		12	6			18
10	Тема 3.2.		12	6			18
11	Тема 3.3.		12	6			18
12	**Раздел 4**		**36**	**0**			**36**
13	Тема 4.1.		9	0			9
14	Тема 4.2.		9	0			9
15	Тема 4.3.		9	0			9
16	Тема 4.4.		9	0			9
17	**Раздел 5**		**36**	**18**			**54**
18	Тема 5.1.		4	2			6
19	Тема 5.2.		5	2			7
20	Тема 5.3.		4	2			6
21	Тема 5.4.		5	2			7
22	Тема 5.5.		4	2			7
23	Тема 5.6.		5	3			7

24	Тема 5.7.		4	2			7
25	Тема 5.8.		5	3			7
26	**Раздел 6**		**36**	**18**			**54**
27	Тема 6.1.		18	9			27
28	Тема 6.2.		18	9			27
29	**Раздел 7**		**36**	**18**			**72**
30	Тема 7.1.		9	4			18
31	Тема 7.2.		9	5			18
32	Тема 7.3.		9	4			18
33	Тема7.4.		9	5			18
34	**Раздел 8**		**36**	**18**			**36**
35	Тема 8.1.		4	2			4
36	Тема 8.2.		5	2			5
37	Тема 8.3.		4	2			4
38	Тема 8.4.		5	2			5
39	Тема 8.5.		4	2			4
40	Тема 8.6.		5	3			5
41	Тема 8.7.		4	2			4
42	Тема 8.8.		5	3			5

43	**<u>Раздел 9</u>**		**36**	**0**			**54**
44	Тема 9.1.		5	0			7
45	Тема 9.2.		5	0			7
46	Тема 9.3.		5	0			8
47	Тема 9.4.		5	0			8
48	Тема 9.5.		5	0			8
49	Тема 9.6.		5	0			8
50	Тема 9.7.		6	0			8
Итого			**296**	**100**			**432**

b. Содержание дисциплины

<u>Раздел 1.</u> Введение в дисциплину «История искусства и материальной культуры”

Тема 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 национальных культурных традиций. Системы мироощущения и миропонимания и их отображение средствами изобразительных искусств. Взаимосвязь видов искусств.

Раздел 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.

Древнегреческий театр. Его архитектура.

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.

Раздел 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 3.3. 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. 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.

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

Тема 4.1. Проторенессанс. Раннее Возрождение.

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

Раздел 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 и Фландрии 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 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 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.

Французский театр XVII-XVIII вв. Театральные здания.

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 и Италии 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 Геркуланум. 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.

Искусство Китая в древности и в средние века. Его влияние на европейскую культуру. Шинуазри.

Искусство Японии периодов Эдо и Мейдзи. Более позднее, чем в Китае, начало взаимодействия с европейской культурой. Гравюра на дереве. Театральное искусство в Японии.

Раздел 6. Зарубежное искусство XX века

Тема 6.1. Европейское и американское искусство первой половины XX века.

Фовизм во Франции. Руо. Фовизм и творчество Матисса. Марке. Немецкий экспрессионизм в скульптуре. Барлах. Кубизм во Франции. Леже, Брак, Дерен. Немецкие экспрессионисты.

Художники "парижской школы". Основные периоды творчества Пикассо. Отношение к античности, кубизму, сюрреализму. Графика, декоративное и монументальное искусство. Основные представители авангардной скульптуры. Абстракционизм. Архитектура США конца XIX — первой половины XX. Райт. Футуризм, дадаизм.

"Метафизическая живопись" в Италии. Сюрреализм. Пит Мондриан. Группа «Стиль».

Корбюзье. Конструктивизм в Европе. «Левый экспрессионизм» в Германии. Дикс. Гросс. Графика и живопись Мазереля. Функциональная архитектура Германии 1920-х гг. Гропиус и «Баухауз». Монументальная живопись в Мексике - муралы. Ороско, Ривера, Сикейрос. Мастерская мексиканской народной графики. Творчество Мис ван дер Роэ в 1920-30-е гг. Архитектура ар-деко. Краткая характеристика искусства нацистских режимов Европы. Тема антифашизма в искусстве. Пикассо и антифашизм, «Герника».

Тема 6.2. Европейское и американское искусство второй половины XX века

Неореализм в Италии и Франции после Второй мировой войны. Гуттузо. Манцу.

Корбюзье и архитектура модернизма после Второй мировой войны. Творчество Нимейера и Аалто.

Послевоенное творчество Гропиуса и Мис ван дер Роэ. Сюрреализм в Америке во второй половине XX в. Эрнст, Варо, Дали. Сюрреализм в Европе во второй половине XX в. Магритт, Дельво. Абстрактный экспрессионизм. Поллок. Поп-арт. Инсталляции. Живопись фотореализма. Кинетические объекты Колдера. Американский реализм. Кент, Уайет. Скульптура во второй половине XX в. Цадкин, Габо и Певзнер. Искусство концептуализма. Кляйн. Бойс. Фонтана и группа «Zero». Экспрессионизм во второй половине XX в. Сазерленд. Бэкон. Поставангард в изобразительном искусстве последних десятилетий XX в. Архитектура постмодернизма. Деконструктивизм.

Раздел 7. История материальной культуры. Культура стран Востока

Тема 7.1. Введение в дисциплину. Египет (древний период).

Проблемы современной культуры и их связь с общеисторическим процессом. История человеческого жилища и история костюма.

Для изучения предметной среды, в которую погружен человек от начала цивилизации до наших дней, вводятся временные, территориальные и тематические рамки.

Хронологические и территориальные границы изучаемого в курсе материала: в основном европейские страны со времен античности по XX век и Россия с эпохи Киевской Руси по современность. Внешние формы быта стран Востока в самых общих типологических характеристиках.

Основное внимание уделяется истории материальной культуры периода времени – от античности до наших дней. И зарубежный, и отечественный материал рассматриваются в двух главных аспектах: жилой интерьер и костюм (история костюма, изучение быта, нравов, этики и эстетики различных народов).

Египет (древний период)

Культура Древнего Египта как пример наиболее ранних цивилизаций классового общества. Социально-экономическая и политическая основа древнеегипетской деспотии. Религия, ее формы, роль жречества в политическом устройстве страны. Принципы принятой в египтологии периодизации. Источники современных знаний о внешней форме жизни древних египтян. Отражение классовой дифференциации в строительстве и оформлении интерьеров жилых домов. Египетская мебель, разнообразие ее форм и конструктивные принципы. Костюмы представителей различных слоев населения.

Тема 7.2. Индия (с древнейших времен по средневековье)

Развитие социально-экономических отношений в Индии с древнейших времен по XIX век включительно. До середины XIX века Индия – феодальная страна. Кастовая структура индийского общества, ее отражение в формах быта народа. Влияние чужеземных завоеваний на характер стиля архитектуры и костюма народов Индии. Развитие ремесел. Основные типы жилых построек. Костюмы представителей отдельных каст. Современный индийский народный костюм.

Тема 7.3. Китай (с древнейших времен по средневековье)

Особенности социально-экономических отношений Древнего и средневекового Китая. Формы политической власти. Религия. Взаимоотношения с соседними народами. Философия и этика, их отражение во внешних формах быта народов Китая. Основные принципы архитектуры. Развитие форм жилого дома разных слоев населения.

Развитие ремесел. Оформление интерьеров жилых домов. Домашняя утварь. Костюмы представителей разных классов и сословий древнего и средневекового Китая.

Тема 7.4. Арабские страны (эпоха средневековья)

Особенности общественно-политического устройства и культуры народов, населяющих Аравийский полуостров в древности. Смена форм религии. Становление ранних средневековых государств, их экспансия на территории соседних народов. Арабский халифат, его образование и распад. Смешение разных культур в пределах этого государства. Возникновение новых государственных образований. Особенности быта народов этих стран.

Особенности жилой архитектуры и костюма народов Аравии, Египта, Сирии, Ливана

Раздел 8. Культура Европейских стран

Тема 8.1. Греция (в основном времени высокой классики)

Греческая культура, ее место в истории культуры человечества. Особенности социально-политического устройства греческих полисов, их отличие от древневосточных деспотий. Историческая ограниченность греческой (афинской) демократии. Принципы планировки городов. Основные строительные законы. Два типа греческих жилых домов. Принципы пространственного решения интерьеров. Греческая мебель. Основные типы греческой одежды. Костюмы свободных рабов. Отражение в костюме этических и эстетических норм древних эллинов. Основные типы греческого оружия и защитных воинских доспехов. Греческий военный флот.

Тема 8.2. Рим (в основном периода поздней Республики и ранней Империи)

Отличие римской античности от греческой. Особенности римского рабовладельческого строя, его противоречия. Эволюция быта и нравов, этики и эстетики на протяжении истории римского государства. Рим эпохи Республики и Рим эпохи Империи. Отношение к культуре завоеванных народов, в частности, к греческой. Римские города, степень их благоустройства. Развитие форм гражданской архитектуры. Дома разных слоев населения римского общества (патрицианские дома, дома, сдаваемые внаем мелким и средним служащим римского государства, дома городской бедноты). Римская мебель и римский костюм, отражение в них сословно-классового деления римского общества. Черты внешнего сходства и внутреннего различия римского и греческого костюмов. Некоторые принципы римской архитектуры и декора интерьера, воспринятые последующими эпохами.

Тема 8.3. Эпоха раннего и начала зрелого феодализма в Европе

Характер производственных отношений эпохи феодализма. Отношение культуры феодализма к античному и варварскому наследию. Замковое и

монастырское строительство. Определяющие черты нового стиля. Решение интерьеров. Мебель романского стиля. Крестьянский костюм и феодальные моды. Воинские доспехи и вооружение.

Тема 8.4. Эпоха зрелого феодализма в Европе

Развитие производительных сил общества. Рождение новых экономических, культурных и просветительных центров. Изменение политической структуры общества.

Характерные черты нового стиля в архитектуре. Принцип организации средневековых городов. Дом ремесленника, строительные принципы и организация пространства. Мебель готического стиля. Костюм горожанина и феодальные моды этого же периода. Развитие форм доспехов средневекового воина

Тема 8.5. Эпоха Возрождения

Происхождение и смысл термина «Возрождение». Развитие производительных сил. Зарождение капиталистического способа производства. Степень применимости термина «эпоха Возрождения» к различным европейским странам. Основные центры культуры эпохи Возрождения.

Характер итальянского гуманизма. Отношение к культуре средневековья и культуре античности. Новые градостроительные принципы. Архитектура итальянских палаццо, их планировка, оформление интерьеров, мебель. Новые техники декора мебели. Керамика и стекло эпохи Возрождения. Костюм. Основные центры и периоды развития мод эпохи Возрождения. Изменения в военной технике. Изменение форм доспехов. Место и роль культуры эпохи Возрождения в историко-культурном процессе.

Тема 8.6. Западная Европа XVII века (на материале Франции и Голландии)

Изменение форм производственных отношений. Временное равновесие сил класса буржуазии и феодальной аристократии. Абсолютистская Франция и буржуазная Голландия – два полюса европейской культуры XVII века. Соотношение стилей барокко и классицизма в пределах XVII века. Определяющие черты этих стилей, их выражение в жилой архитектуре и костюме. Определяющая роль Франции в формировании европейских мод. Знаменитые французские семьи мебельщиков и мастеров шпалер. Политика

меркантилизма во Франции, ее влияние на состояние материальной культуры самой Франции и других европейских стран

Тема 8.7. Западная Европа XVIII века (на материале Франции и Англии)

Развитие буржуазных отношений в Англии и Франции. Компромиссный характер английского государственного устройства. Нарастание противоречий между французской буржуазией и французской аристократией. Великая французская буржуазная революция, периоды ее развития. Стили, определяющие европейскую культуру XVIII века. Соотношение стилей рококо и раннего классицизма. Сравнение стиля рококо со стилем барокко. Выражение стиля рококо и стиля классицизма во французском интерьере и костюме. Английская мебель XVIII века, ее отличие от французской. Английский буржуазный и аристократический костюм XVIII века. Влияние изменений в социально-политической структуре Франции на различные сферы материальной культуры этой страны. Костюмы разных сословий во Франции в период Великой французской буржуазной революции.

Тема 8.8. Западная Европа XIX – начала XX века

Приход к власти во Франции Наполеона Бонапарта. Бонапартизм, сущность этого явления. Стиль позднего классицизма, или, так называемый, стиль ампир во французском костюме и интерьере. Распространение этого стиля на другие страны Европы. Венский конгресс и его политические последствия. Буржуазная этика и эстетика. Быт буржуазной

Европы середины XIX века. Стиль бидермайер в интерьере и костюме. Возврат к формам рококо. Машинизация производства и роль художника-декоратора в создании предметного мира. Эклектика 70 – 90-х годов, ее причины и природа. Попытки художников-декораторов конца XIX века вернуть предметному миру стилистическую целостность. Стиль модерн в интерьере и костюме, его программа и историческая ограниченность. Формы проявления этого стиля в различных европейских странах. Попытка найти новое стилевое единство на базе союза техники и искусства в практике мастеров школы Баухауз. Современный дизайн, его цели и возможности

<u>Раздел 9.</u> Русская культура

Тема 9.1. Древняя Русь (VIII-IX века)

Славянские земли и их окружение. Религиозные верования древних славян. Дерево как первичный строительный материал. Древнейший тип славянского жилища. Племенное своеобразие, отразившееся в формах быта древних славян.

Тема 9.2. Киевская Русь (IX-XII века)

Крещение Руси. Блестящий расцвет культуры Киевской Руси. Взаимодействие национальной основы с культурой византийского мира. Рост городов, торговли, ремесел. Распространение грамотности. Древний Киев. Архитектура княжеского дворца. Археологические раскопки жилища ремесленников. Стекольное производство. Ювелирное дело. Костюм княжеский и народный. Оружие и воинские доспехи**.**

Тема 9.3. Русские княжества периода феодальной раздробленности. (XII–первая половина XV века)

Развитие производительных сил, начальный этап феодальной раздробленности. Распад Киевского государства, ослабление единства Руси. Развитие отдельных культурных центров. Татаро-монгольское завоевание и его последствия для Руси. Своеобразие форм быта русских княжеств. Новгород, его экономическая и политическая структура. Степень городского благоустройства. Нравы и обычаи. Распространение грамотности. Костюм новгородцев. Владимиро-Суздальское и Московское княжества. Городское светское строительство. Становление общерусского стиля архитектуры.

Тема 9.4. Образование русского централизованного государства (вторая пол. XV века и XVI век)

Объединение русских земель вокруг Москвы. Ликвидация последствий татаро-монгольской зависимости. Широкое строительство в Москве. Московский Кремль. Прогресс техники. Связь с культурой Италии. Фрески и иконопись как источник наших знаний о быте средневековой Руси. Снаряжение русского воина этого периода. Недавние раскопки в центре Москвы

Тема 9.5. Русское государство XVII века

Начало нового периода в истории Руси. Проблема старого и нового, своего и чужого. Потеря цельности в предметной среде. Усложнение форм

взаимоотношений человеческой личности и общества. Расцвет северной деревенской архитектуры, развитие ее принципов от избы-пятистенки до дворца. Восприятие некоторых технических достижений Запада, несмотря на значительную изоляцию от него. Централизация во всех областях культуры. Оружейная палата, деятельность ее мастеров. Сопротивление русской православной церкви западным веяниям. Разрыв между знаниями в области материального производства и теоретическими знаниями. Обычаи русского царского двора. Боярский дом, боярский костюм. Убранство стола в боярском доме. Основные источники изучения русского быта этого времени. Становление устойчивых форм крестьянского быта, в частности, костюма. Церковный раскол. Сохранение традиционных форм культуры в быту старообрядцев.

Тема 9.6. Россия XVIII века

Реформы Петра I и их историческая предопределенность. Влияние культуры Запада на внешние формы быта высших сословий (столичных городов). Строительство Петербурга. Три вида типовых домов для разных сословий городского населения. Характерные интерьеры Петербургского времени. Костюм разных слоев населения этого времени.

Россия при приемниках Петра I. Временное замедление процесса культурного развития. Оживление архитектурной мысли в середине и второй половине века. Отличие русского барокко, или так называемого Елизаветинского рококо, от западного варианта этого стиля. Соотношение стиля рококо и классицизма в русской архитектуре второй половины XVIII века. Русское стеклоделие XVIII века, роль М.В. Ломоносова в истории русского стекольного производства. Русский фаянс и фарфор XVIII века. Русские ткани этого периода.

Тема 9.7. Россия XIX – начала XX века

Основные периоды истории России XIX века. Первая четверть XIX века. Расширение городского строительства. Выражение в архитектуре позднего классицизма патриотических идей. Типовая застройка Москвы после войны 1812 года. Планировка и интерьер дворянских особняков. Русская мебель этого времени, ее отличие от западноевропейской. Медленное развитие буржуазных отношений в недрах дворянско-крепостнического государства. Классовое и сословное расслоение русского общества середины и второй половины XIX века. Размывание принципов дворянской эстетики быта, усиление элементов

буржуазного вкуса в оценке вещей. Различия в формах быта купцов, разночинцев и дворян.

Эклектика 80-90-х годов XIX века. Русский вариант стиля модерн. Сохранение цельности предметного мира в крестьянском быту. Русское крестьянское искусство XIX века. Сохранение в нем лучших традиций культуры. Возникновение художественных промыслов, обслуживающих город. Быт русских рабочих начала XX века. Костюм, интерьер жилища. Отражение в костюме привилегированных и эксплуатируемых классов социальных контрастов русского общества.

Россия времени Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны. Костюм рабочих, крестьян, интеллигенции, матросов, солдат. Проекты костюмов граждан нового общества, разработанные советскими художниками. Отражение классовой дифференциации в костюме советских граждан периода НЭПа. Советский костюм 30-х годов. Основные источники наших знаний об этом периоде: живопись, фото- и кинохроника, литература. Новые основы градостроительства, разработанные советскими архитекторами. Изменения принципов жилой архитектуры в 20 – 30-х годах.

Общие выводы, касающиеся методики работы художника книги по изысканию материалов, характеризующих внешние формы жизни людей разных стран и разных эпох.

Проблемы материальной культуры на современном историческом этапе. Вопросы стилеобразования. Человек, стиль, пространство. Технический прогресс и искусство. Массовое производство и индивидуальное потребление. Перспективы развития современной моды, современного производственного и жилого интерьера. Социально-историческая предопределенность процессов формообразования в области материальной культуры всех эпох и народов

с. Тематика семинарских/практических занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

Раздел 1. Введение в дисциплину «История зарубежного искусства и культуры

Тема 1.1. Искусство как форма общественного сознания.

Раздел 2. Искусство Древнего мира

Тема 2.1. Искусство первобытного общества

Тема 2.2. История искусства и культуры Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Индия и др.).

Тема 2.3. Искусство и культура античной Греции

Тема 2.4. Искусство Древнего Рима.

Раздел 3. Искусство Средневековья

Тема 3.1. Искусство Византии

Тема 3.2. Искусство и культура мусульманских стран средневековья.

Тема 3.3. Искусство Европы в Средние века

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

Тема 4.1. Проторенессанс. Раннее Возрождение.

Тема 4.2. Высокое Возрождение

Тема 4.3. Возрождение в Венеции

Тема 4.4. Искусство Северного Возрождения

Раздел 5. Искусство Нового времени

Тема 5.1. Искусство Италии XVII века

Тема 5.2. Искусство Испании и Фландрии XVII века

Тема 5.3. Искусство Голландии XVII века

Тема 5.4. Искусство Франции XVII века

Тема 5.6. Искусство Англии и Италии XVIII века 5.5. Искусство Франции XVIII века

Тема 5.7. Искусство Германии XVIII века

Тема 5.8. Европейское искусство первой половины XIX века

Тема 5.9. Европейское искусство второй половины XIX века

Раздел 6. Зарубежное искусство XX века

Тема 6.1. Европейское и американское искусство первой половины XX века.

Тема 6.2. Европейское и американское искусство второй половины XX века

Раздел 7. История материальной культуры. Культура стран Востока

Тема 7.1. Введение в дисциплину. Египет (древний период).

Тема 7.2. Индия (с древнейших времен по средневековье)

Тема 7.3. Китай (с древнейших времен по средневековье)

Тема 7.4. Арабские страны (эпоха средневековья)

Раздел 8. Культура Европейских стран

Тема 8.1. Греция (в основном времени высокой классики)

Тема 8.2. Рим (в основном периода поздней Республики и ранней Империи)

Тема 8.3. Эпоха раннего и начала зрелого феодализма в Европе

Тема 8.4. Эпоха зрелого феодализма в Европе

Тема 8.5. Эпоха Возрождения

Тема 8.6. Западная Европа XVII века (на материале Франции и Голландии)

Тема 8.7. Западная Европа XVIII века (на материале Франции и Англии)

Тема 8.8. Западная Европа XIX – начала XX века

Раздел 9. Русская культура

Тема 9.1. Древняя Русь (VIII-IX века)

Тема 9.2. Киевская Русь (IX-XII века)

Тема 9.3. Русские княжества периода феодальной раздробленности. (XII–первая половина XV века)

Тема 9.4. Образование русского централизованного государства (вторая пол. XV века и XVI век)

Тема 9.5. Русское государство XVII века

Тема 9.6. Россия XVIII века

Тема 9.7. Россия XIX – начала XX века

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

a. Нормативные документы и ГОСТы

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 54.05.03 Графика, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013

b. 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. Готье, Ю. В. Очерки по истории материальной культуры. Каменный, бронзовый, железный век на юге России / Ю. В. Готье. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 267 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09427-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517317
4. 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
5. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05213-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510490
6. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства : учебник и практикум для вузов / И. И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13609-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519054
7. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12738-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519187
8. 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

c. 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 изобразительного искусства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14735-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519776

3. Кузьминский, К. С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX веков / К. С. Кузьминский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12944-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519267

d. Электронные образовательные ресурсы

История зарубежного искусства и культуры 1 модуль:
https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=1908

История зарубежного искусства и культуры 2 модуль:
https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=4666

История зарубежного искусства и культуры 3 модуль:
https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=1288

История материальной культуры 1 модуль:
https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=1511

История материальной культуры 2 модуль:
https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=10725

История отечественного искусства и культуры 1 модуль:
https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=4652

История отечественного искусства и культуры 2 модуль:
https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=1213

История отечественного искусства и культуры 3 модуль:
https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=12317

e. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

не предусмотрено

f. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры http://www.rusarch.ru/
2. Иконография восточно-христианского искусства. https://icons.pstgu.ru/icon

5. Материально-техническое обеспечение

Методический фонд кафедры, аудитории для лекционных и практических занятий 3407, 3410, 3413, 3405, 3406, 3415, 3424. Оборудование для лекционных занятий (компьютер, проектор, экран). Слайды, CD, репродукции и оригиналы книг, необходимые для демонстрации в ходе лекционного курса.

6. Методические рекомендации

a. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

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.

b. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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.

7. Фонд оценочных средств

a. Методы контроля и оценивания результатов обучения

Перечень оценочных средств в 3-5 семестрах («История зарубежного искусства и культуры»)

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Зачет и 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 Из фондов визуального тестирования 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.	Фонд визуального тестирования

Перечень оценочных средств в 6-7 семестрах («История материальной культуры»)

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснения объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Темы собеседования
1	Контрольная работа	Письменная работа на одну из тем, проработанных на собеседовании	Темы контрольных работ
3	Зачет	Средство контроля усвоения учебного материала семестра	Билеты
4	Экзамен	Средство контроля усвоения учебного материала семестра	Билеты

Перечень оценочных средств в 8-10 семестрах («История отечественного искусства и культуры»)

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Зачет и 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 Из фондов визуального тестирования 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.	Фонд визуального тестирования

b. Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Шкала оценивания	Описание
Отлично	Обучающийся отлично знает художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве и материальной культуре
Хорошо	Обучающийся хорошо знает художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве и материальной культуре .
Удовлетворительно	Обучающийся на среднем уровне знает художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве и материальной культуре
Неудовлетворительно	Обучающийся не знает художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве и материальной культуре

с. Оценочные средства

7.3.1. Текущий контроль

Оценочными средствами в курсе «История искусства и материальной культуры» являются собеседование, контрольная работа, зачет и экзамен. Собеседование дает возможность при разговоре, в форме диалога выяснить уровень владения предметом обучающимся. Контрольная работа проводится как письменный вариант оценивания знаний студента. Зачет и экзамен, более строгая форма контроля, предусматривают время на подготовку студента к форме контроля. А также самостоятельный устный ответ или визуальное тестирование. На зачете и экзамене нельзя пользоваться никакими вспомогательными материалами.

7.3.2. Промежуточная аттестация

Вопросы для экзаменационных билетов в 3-5 семестрах:

1. Исторические закономерности развития искусства.
2. Основные виды пространственных искусств, их отличие от временных, жанровые подразделения видов искусств, их техники.
3. Типы мегалитической архитектуры. Осознание художественных возможностей столбо-балочной конструкции.
4. Искусство Палеолита. Искусство Неолита.
5. Древний Египет – периодизация искусства и особенности культуры. Архитектура Древнего Царства. Архитектура Среднего Царства. Архитектура Нового царства. Амарнский период искусства Древнего Египта.
6. Скульптура Древнего Египта. Живопись Древнего Египта и ее связь с рельефом. Мелкая пластика Древнего Египта. Значение канона в египетском искусстве. Фаюмский портрет и его влияние на иконопись.

7. Искусство Месопотамии. Зиккураты. Дворцовое строительство Месопотамии. Скульптура; особенности рельефов Месопотамии.
8. Особенности архитектуры Крита. Живопись Крита.
9. Основные этапы греческой античной культуры. Искусство греческой архаики. Искусство классического периода Греции. Скульпторы классического периода Греции. Творчество Фидия. Афинский Акрополь.
10. Особенности скульптуры эллинистического периода. Понятие ордера, его структура. Типы греческих храмов.
11. Древнегреческий театр. Его архитектура. Греческая вазопись.
12. Искусство этрусков.
13. Искусство древнего Рима. Основные типы римской архитектуры. Римская арка.
14. Римский скульптурный портрет. Римский исторический рельеф. Римская живопись. Искусство ранних христиан. Катакомбы.
15. Искусство Византии: общая характеристика. Новые этические и эстетические идеалы в Византии, их отражение в искусстве. Развитие монументальной живописи Византии. Иконопись.
16. Эволюция византийской мозаики. Архитектура Византии. Храм Святой Софии в Константинополе.
17. Средневековая Сицилия. Собор Св. Марка в Венеции. Ассимиляция элементов культуры соседних стран.
18. Средневековое искусство Западной Европы. Периодизация. Эпоха раннего средневековья. Средневековое искусство остготов, вестготов, лангобардов. Средневековое англосаксонское и кельтское искусство.
19. Искусство династии Меровингов. Династия Каролингов: общая характеристика, искусство.

20. Архитектура романского периода. Роль скульптуры в романском искусстве. Фрески романского периода.
21. Архитектура готики. Особенности архитектуры готического храма. Роль витража в готическом соборе. Готическая скульптура. Зарождение портретного искусства в средневековой Европе.
22. Готическая живопись северной Европы. Особенности готического искусства в Италии. «Балтийская готика».
23. Искусство древней и средневековой Индии.
24. Искусство и культура мусульманских стран средневековья.

1. Предпосылки Эпохи Возрождения в Италии. Искусство Проторенессанса. Новое понимание религиозной темы в живописи Джотто. Значение художественной реформы Джотто.

2. Раннее Возрождение. Архитектура Италии Раннего Возрождения. Художники раннего Возрождения в Италии.

3. Высокое Возрождение в Италии, характеристика, представители.

4. Творчество Леонардо да Винчи, Микелеанджело, Рафаэля Санти.

5. Ренессанс в Венеции. Джорджоне. Тициан.

6. Палладио как предтеча эстетической концепции классицизма. Архитектура палладианства.

7. Искусство Северного Возрождения. Особенности живописи северного Возрождения. Отличие от итальянского Ренессанса при общности гуманистического мировоззрения, связь с готикой.

8. Место искусства эпохи Возрождения в европейской культуре Нового времени.
9. Истоки барокко, особенности стиля. Особенности архитектуры барокко. представители итальянского барокко. Бернини — представитель зрелого барокко. Скульптура и архитектура Бернини.
10. Академия братьев Караччи. Живопись академизма.
11. Эль Греко, его место в искусстве Испании.
12. Испанская живопись XVII века. Представители Испанского барокко. Веласкес. Историческая картина, портреты. Народные тенденции в его искусстве.
13. Фламандская живопись XVII века. Рубенс. Ван Дейк.
14. Художники Голландии XVII века. Рембрандт. Малые голландцы.
15. Архитектура Франции XVII века. Представители французского барокко.
16. Представители французского рококо. Архитектура и скульптура рококо. Фрагонар.
17. Классицизм во Франции. Пуссен. Его философские и теоретические взгляды. Значение наследия Пуссена для будущего европейской живописи.
18. Архитектурная ведута Каналетто и Белотто.
19. Классицизм в европейской архитектуре второй половины XVIII века.
20. Архитектура классицизма XVIII века.
21. Живопись Англии во второй половине XVIII века.

22. Ампир. Архитектура и скульптура ампира.
23. Романтизм в искусстве Германии.«Назарейская школа».
24. Романтизм в искусстве Испании.
25. Романтизм в искусстве Англии. Английский пейзаж эпохи романтизма. Пленэрная живопись Констебля.
26. Романтизм в искусстве Франции. Жерико, героический характер его творчества. Портреты и графика Жерико. Ориентализм в живописи Делакруа. Французская скульптура эпохи романтизма
27. Английские прерафаэлиты: Медокс Браун, Россетти, Берн-Джонс. Особое место Морриса.
28. Пейзажисты «барбизонской школы». Барбизонцы.
29. Черты патриархальности в крестьянских жанрах Милле. Творчество Коро
30. Творчество. Курбе Парижская Коммуна. Домье.
31. Реализм Мане.
32. Понятие «импрессионизм». Импрессионисты: характеристика, представители. Живопись импрессионистов.
33. Пуантилизм
34. Постимпрессионизм. Творчество Сезанна. Ван Гога. Тулуз-Лотрека. Гоген и символисты.
35. Символизм. Группа «Наби». Пюви де Шаванн, Моро, Редон. Штук, Беклин.
36. Архитектура ар-нуво.

37. Стиль «модерн». Графика Бердслея. Муха. Венский сецессион.
38. Скульптура рубежа XIX – XX вв. Роден, Майоль, Бурдель.
39. Искусство Китая в древности и в средние века. Его влияние на европейскую культуру. Шинуазри.
40. Искусство Японии периодов Эдо и Мейдзи. Более позднее, чем в Китае, начало взаимодействия с европейской культурой. Гравюра на дереве. Театральное искусство в Японии.

1. Фовизм во Франции. Руо. Фовизм и творчество Матисса. Марке.
2. Немецкий экспрессионизм в скульптуре. Барлах.
3. Кубизм во Франции. Леже, Брак, Дерен.
4. Немецкие экспрессионисты.
5. Художники "парижской школы"
6. Основные периоды творчества Пикассо. Отношение к античности, кубизму, сюрреализму. Графика, декоративное и монументальное искусство.
7. Основные представители авангардной скульптуры.
8. Абстракционизм.
9. Архитектура США конца XIX — первой половины XX. Райт.
10. Футуризм, дадаизм.
11. "Метафизическая живопись" в Италии.
12. Пит Мондриан. Группа «Стиль».
13. Сюрреализм.
14. Корбюзье. Конструктивизм в Европе.

15. «Левый экспрессионизм» в Германии. Дикс. Гросс. Графика и живопись Мазереля.
16. Функциональная архитектура Германии 1920-х гг. Гропиус и «Баухауз».
17. Монументальная живопись в Мексике. Ороско, Ривера, Сикейрос. Мастерская мексиканской народной графики.
18. Творчество Мис ван дер Роэ в 1920-30-е гг..
19. Архитектура ар-деко.
20. Краткая характеристика искусства нацистских режимов Европы.
21. Тема антифашизма в искусстве. Пикассо и антифашизм.
22. Неореализм в Италии и Франции после Второй мировой войны. Гуттузо. Манцу.
23. Корбюзье и архитектура после Второй мировой войны.
24. Творчество Нимейера и Аалто.
25. Послевоенное творчество Гропиуса и Мис ван дер Роэ.
26. Сюрреализм в Америке во второй половине XX в. Эрнст, Варо, Дали.
27. Сюрреализм в Европе во второй половине XX в. Магритт, Дельво.
28. Абстрактный экспрессионизм.
29. Поп-арт. Живопись фотореализма.
30. Кинетические объекты Колдера.
31. Американский реализм. Кент, Уайет.
32. Скульптура во второй половине XX в. Цадкин, Габо и Певзнер.

33. Искусство концептуализма. Кляйн. Бойс. Фонтана и группа «Zero»

34. Экспрессионизм во второй половине XX в. Сазерленд. Бэкон.

35. Поставангард в изобразительном искусстве последних десятилетий XX в.

Список тем для собеседования преподавателя с обучающимися и вопросов на зачете/экзамене в 6-7 семестрах:

8. Жилище и интерьер Древнего Египта.
9. Эволюция мебели в Древнем Египте.
10. Развитие костюма в Древнем Египте.
11. Развитие ремесла в древнем Египте.
12. Жилища передней Азии. Интерьер и утварь.
13. Костюм переднеазиатских народов.
14. Особенности мебели передней Азии.
15. Материальная культура Крито-Микен.
16. Особенности решения пространства интерьера в Кносском дворце.
17. Жилище античной Греции. Особенности интерьера.
18. Костюм античной Греции.
19. Мебель и посуда античной Греции. Эволюция форм.
20. Материальная культура Этрурии.
21. Жилище и интерьер этрусскoв.
22. Костюм этрусскoв.
23. Эволюция римского Дома.
24. Типы жилища в Древнем Риме.
25. Интерьер и мебель в Римском жилище.
26. Костюм Древнего Рима.
27. Особенности материальной культуры Византии.
28. Эволюция костюма в Византии.
29. Интерьер и мебель Византии.
30. Жилища раннего средневековья и в Романский период.
31. Донжон. Пример вертикального зонирования.
32. Костюм раннего средневековья и в Романский период.
33. Особенности застройки средневекового города.
34. Жилища и интерьер в период готики.

35. Костюм готического периода.
36. Мебель романского стиля.
37. Мебель готического стиля.
38. Эстетический идеал человека 15 века в Италии эпохи Возрождения.
39. Мужской костюм Италии 15 века.
40. Мужской костюм Испании 16 века.
41. Мужской костюм Италии 16 века.
42. Женский костюм Италии 15 века.
43. Женский костюм Италии 16 века.
44. Женский костюм Испании 16 века.
45. Особенности жилого интерьера итальянского палаццо.
46. Итальянское стекло эпохи Возрождения.
47. Испанское стекло эпохи Возрождения.
48. Кружево – закономерность появления данного ремесла.
49. Новые формы мебели и орнаменты Возрождения.
50. Барочные интерьеры Франции.
51. Барочные интерьеры Англии.
52. Барочные интерьеры Голландии.
53. Костюм периода 30-летней войны.
54. Мужской костюм при Людовике XIV.
55. Женский костюм при Людовике XIV.
56. Мебельные мастера эпохи рококо.
57. Интерьеры рококо Англии.
58. Интерьеры рококо Франции.
59. Женский костюм рококо.
60. Мужской костюм рококо.
61. Стиль шинуазри в интерьере.
62. Фарфор. История открытия и особенности применения.
63. Интерьеры и мебель английского классицизма.(Адам)
64. Викторианская Англия.
65. Влияние английского костюма на европейскую моду.
66. Дендизм.
67. Французский классицизм.
68. Моды классицизма.
69. Ампир во Франции.
70. Краснодеревщики конца 18 – начала 19 века.
71. Романтизм в костюме.
72. Стиль Бидермайер.
73. Моды Вудсворта.
74. Поль Пуаре.
75. Мужской костюм второй половины 19 века.
76. Движение «Искусств и ремесел».
77. Стиль модерн – интерьеры.
78. Стиль модерн – мебель.

79. Стиль модерн – костюм.
80. Стиль модерн – предметы быта.
81. Русский сруб – модуль жилого пространства.
82. Интерьер русской избы.
83. Эволюция жилой застройки в России.
84. Каменное строительство на Руси.
85. Боярский дом.
86. Костюм киевской Руси.
87. Русский костюм 15-16 веков.
88. Костюм знати допетровского времени.
89. Жилые постройки послепетровского времени.
90. Реформы Петра I в области костюма.
91. Мебель елизаветинского рококо.
92. Мебель екатерининского классицизма.
93. Александровский ампир.
94. Интерьеры Росси.
95. Петродворец.
96. Реформы костюма Екатерины II.
97. Надежда Ламанова.
98. Роспись по дереву.
99. Традиционные промыслы России.
100. Деятельность Тенишевой.

Вопросы для экзаменационных билетов в 8-10 семестрах:

8 семестр

1. Домонгольское искусство киевских земель: архитектура Киева X-XII вв.
2. Фрески Феофана Грека.
3. Домонгольское искусство киевских земель: архитектура Чернигова XII-XIII вв.
4. Иконы Феофана Грека.
5. Домонгольское искусство киевских земель: архитектура Смоленска XII-XIII вв.
6. Стиль иконописи XIII в.
7. Домонгольское искусство владимиро-суздальских земель земель: архитектура Владимира XII-XIII вв.
8. Основные сюжеты домонгольских икон

9. Домонгольское искусство владимиро-суздальских земель: архитектура Суздаля XII-XIII вв.
10. Мозаики Софии Киевской
11. Домонгольское искусство новгородских земель: архитектура Новгорода XI-XIII вв.
12. Фрески Софии Киевской
13. Домонгольское искусство новгородских земель: архитектура Пскова XII-XIII вв.
14. Мозаики и фрески Михайловского Златоверхого монастыря
15. Домонгольское искусство киевских земель: архитектура Полоцка и Овруча XII-XIII вв.
16. Связь архитектурных традиций владимиро-суздальского зодчества с западноевропейской архитектурой
17. Домонгольское искусство киевских земель: архитектура Галича и Гродно XII-XIII вв.
18. Стиль домонгольских икон.
19. Домонгольское искусство владимиро-суздальских земель: архитектура Переславля-Залесского XII-XIII вв.
20. Фрески Мартириевской паперти в Софии Новгородской
21. Домонгольское искусство владимиро-суздальских земель: архитектура Юрьева-Польского XIII вв.
22. Комплекс Рюрикова городища под Новгородом
23. Крепостное строительство в XII-XV вв.
24. Фрески Преображенского храма Мирожского монастыря во Пскове
25. Памятники раннемосковского зодчества в Звенигороде
26. Структура крестовокупольного храма
27. Памятники раннемосковского зодчества в Московском Кремле
28. Фрески Антониева монастыря в Новгороде
29. Памятники раннемосковского зодчества на территории Москвы

30. Характеристика белокаменных рельефов соборов владимиро-суздальских земель в домонгольский период
31. Памятник раннемосковского зодчества в Троице-Сергивой Лавре
32. Характеристика псковско-новгородских орнаментов XII-XV вв.
33. Комплекс княжеского дворца в Боголюбово и храм Покрова на Нерли
34. Архитектура и фресковый ансамбль церкви Успения на Волотовом поле под Новгородом
35. Сравнительная характеристика и архитектурный образец Золотых ворот в Киеве и во Владимире.
36. Архитектурные особенности памятников раннемосковского зодчества
37. Монастыри, основанные в домонгольский период в окрестностях Новгорода: Юрьев монастырь; Перынский скит.
38. Характеристика видов позакомарных покрытий в архитектуре XI-XV вв. Различие закомары и кокошника.
39. Архитектура и фресковый ансамбль Спасо-Преображенского храма на Ковалевом поле под Новгородом
40. Стилистические особенности цикла «Софийских таблеток», их назначение.
41. Архитектура и фресковый ансамбль храма Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде
42. Иконография и стилистика Владимирской иконы Богоматери
43. Архитектура и фресковый ансамбль храма Рождества Богородицы Снетогорского монастыря во Пскове
44. Иконография и стилистика двусторонней иконы «Спас Нерукотворный и Поклонение Кресту» XII в. из ГТГ
45. Архитектурный ансамбль Успенского собора во Владимире
46. «Вкладные» кресты в псковско-новгородском зодчестве XIV-XV вв.
47. Сравнительная характеристика Изборской крепости и Московского Кремля

48. Иконография и стилистика иконы «Ярославская Оранта» или «Великая Панпгия»
49. Архитектура и фресковый ансамбль церкви Рождества на Красном поле под Новгородом
50. Архитектурные особенности храмов Киева в домонгольскую эпоху
51. Архитектурный ансамбль Софии Киевской
52. Структура высокого русского иконостаса в XV веке
53. Архитектура и фресковый ансамбль Софии Новгородской
54. Влияние монгольского нашествие на искусство киевских и владимиро-суздальских земель. Особенности художественного развития Новгорода в этот период.
55. Сравнительная характеристика храмов Параскевы Пятницы в Чернигове, Михаила архангела в Смоленске и Параскевы Пятницы на Торгу в Новгороде
56. Иконография и стилистика иконы «Устюжское Благовещение»
57. Сравнительная характеристика Псковского кремля (Крома) и Новгородского Кремля
58. Структура алтарной преграды в домонгольский период

9 семестр

1. Творчество Андрея Рублева
2. Зрелый или строгий классицизм
3. Парсуны
4. Основание Академии Художеств. Живопись второй половины XVIII века
5. Комплекс Ростовского Кремля
6. «Большой исторический жанр» в творчестве художников-академистов XVIII в.
7. Творчество Дионисия.

8. Архитектура императорских резиденций под Санкт-Петербургом в XVIII веке. Царское Село.
9. Иконопись XIII – XV вв.
10. Архитектура русского барокко
11. Иконопись XVI в.
12. Архитектура русской усадьбы XVIII в.
13. Круг памятников Казанского похода Ивана IV. Архитектура и иконопись.
14. Архитектура императорских резиденций под Санкт-Петербургом в XVIII веке. Ломоносов (Ораниенбаум), Павловск.
15. Иконопись «северных писем».
16. Львовско-державинский кружок.
17. Тип храмов «иже под колоколы»
18. Живопись второй половины XVIII в.
19. Шатровые храмы.
20. Московский классицизм. Большой Кремлевский дворец В.И.Баженова. Здание Сената в Кремле М.Ф.Казакова.
21. Многопрестольные храмы.
22. Архитектура императорских резиденций под Санкт-Петербургом в XVIII веке. Петергоф.
23. Московский классицизм. Основные характеристики.
24. Архитектура Новгорода и Пскова XV – XVI вв.
25. Фрески XVI в.
26. Петербургский классицизм. Основные характеристики.
27. Архитектура годуновского времени.
28. Живопись первой половины XVIII в.
29. Архитектура после смуты.
30. Ранний классицизм.
31. Нарышкинский стиль.
32. Основные иконографические типы икон Спасителя
33. Иконопись мастеров Оружейной палаты.

34. Архитектура петровского времени в Санкт-Петербурге.
35. Фрески XVII в.
36. Архитектура петровского времени вне Санкт-Петербурга.
37. Творчество Симона Ушакова.
38. «Дивное узорочье».Основные характеристики.
39. Основные иконографические типы икон Богоматери
40. Монастыри патриарха Никона.
41. Храмы, принадлежащие к архитектурной линии Успенского собора Московского Кремля.
42. Иконопись строгановской школы.

10 семестр

1. «Академизм-романтизм» в русской живописи.
2. Архитектура сталинского периода. ВСХВ — ВДНХ.
3. Особенности архитектуры эклектики
4. Официальное искусство в СССР в 1960-е - 1980-е гг. Общая характеристика.
5. Живопись критического реализма
6. Живопись рубежа XIX-XX вв.: рождение абстрактной живописи.
7. Товарищество передвижных художественных выставок. Исторический жанр.
8. Живопись «академизма-романтизма».
9. Русская салонная живопись
10. Конструктивизм. Строительство зданий «коммунального назначения». Обоснование принципов такого строительства.
11. Архитектура модерна. Общая характеристика.
12. Утопические проекты в искусстве 1920-х гг.
13. Живопись рубежа XIX-XX вв.: авангардные художественные течения
14. Архитектура сталинского периода. Высотные здания.

15. Живопись рубежа XIX-XX вв.: символизм
16. Поздний классицизм (ампир). Представители «московского ампира».
17. Конструктивизм. Характеристика основных принципов.
18. Товарищество передвижных художественных выставок. Жанр пейзажа.
19. Живопись романтизма
20. Официальное искусство в СССР 1960-1980-е гг. Художественные группы.
21. Художественные группировки 1920-х гг.: авангардное направление
22. «Бунт четырнадцати»
23. Художественные группировки 1920-х гг.: приверженцы классического искусства
24. Творчество В.В.Верещагина и В.А.Серова
25. Живопись сталинского периода: соцреализм
26. Церковные росписи в живописи рубежа XIX-XX вв.
27. Живопись сталинского периода: «тихое искусство»
28. «Большой исторический жанр» в творчестве художников-академистов в XVIII – XIX вв.
29. Неофициальное искусство в СССР 1960-1980-е гг.
30. Характеристика псевдорусского направления в рамках эклектики
31. Живопись рубежа XIX-XX вв.: исторический жанр.
32. Архитектура модерна. Церковное зодчество.
33. Архитектура сталинского периода. Интерьеры станций метро 1930-х — 1950-х гг.
34. «Русский импрессионизм»
35. Поздний классицизм (ампир). Представители «петербургского ампира».
36. Товарищество передвижных художественных выставок. Жанровые сцены, критическое отношение к современной художникам действительности.
37. Официальное искусство в СССР 1960-1980-е гг. Суровый стиль.
38. Архитектура неоклассицизма.