

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Рабочая программа дисциплины
История зарубежного ИЗО

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по специальности

52.05.01 Актерское искусство

Специализация
«Артист драматического театра и кино»

Форма обучения
Очная

Утверждаю
Проректор по учебной работе

Н.О. Верещагина

Рассмотрена и утверждена на заседании ученого
совета института «Полярная академия»

«14» декабря 2022 г., протокол № 4

Директор института «Полярная академия»

Я.А. Ильинская

Санкт-Петербург 2023

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование культурно-эстетического мировоззрения будущих артистов театра и кино

Задачи:

- формирование знаний и представлений о главных этапах эволюции художественного мировоззрения,
- формирование знаний и представлений о языке живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории зарубежной художественной культуры на примерах наиболее значимых произведений и авторов;
- овладение профессиональной терминологией и навыками анализа произведений изобразительного искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного ИЗО» относится к Обязательной части блока дисциплин и изучается с 1 по 2 семестры.

Изучение дисциплины создает основу для параллельного или последующего освоения студентом дисциплин «История русского ИЗО» «История зарубежного театра», «История зарубежной литературы», «Эстетика».

Для успешного освоения дисциплины «История зарубежного ИЗО» обучающийся должен обладать высоким уровнем знаний школьного курса предмета «Искусство».

3. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, ОПК-1

Таблица 1.

Универсальные компетенции

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.3.Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.	<i>Знает:</i> - <i>принципы работы с информацией;</i> <i>Умеет:</i> - <i>оценивать достоверность информации и осуществлять ее критический анализ;</i> <i>Владеет:</i> - <i>навыком поиска достоверной информации</i>

Таблица 2.

Общепрофессиональные компетенции

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять	ОПК-1.1	<i>Знает:</i> - <i>основные закономерности развития искусства;</i>

<p>теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>знает историю культуры в широком контексте; знает историю и теорию искусства ОПК-1.2 умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию ОПК-1.3 владеет методикой анализа произведения искусства; владеет профессиональной терминологией</p>	<p>- историю зарубежного изобразительного искусства; - исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства; - специфику выразительных средств различных видов искусства Умеет: - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию Владеет: - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией</p>
--	---	--

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.

Таблица 4.

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объем дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Объем дисциплины	-	-	-
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	60	-	-
в том числе:	-	-	-
лекции	30	-	-
занятия семинарского типа:		-	-

практические занятия	30	-	-
лабораторные занятия	-	-	-
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	48	-	-
в том числе:	-	-	-
Составление картотеки памятников художественной культуры	12	-	-
Подготовка к экзамену:	36	-	-
Вид промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре			

4.2. Структура дисциплины

Таблица 5.

Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел / тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций
			Лекции	Практические занятия	СРС			
Раздел 1. Происхождение искусства								
1	Происхождение искусства	1	1	1	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 2. Искусство древнего мира								
1	Искусство Египта	1	2	2	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
2	Искусство античного общества	1	3	3	0,5	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 3. Искусство Средневековья								
1	Особенности периода.	1	1	1	1	Составление картотеки	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1

	Раннехристианское искусство					памятников художественного искусства		ОПК-1.2 ОПК-1.3
2	Искусство Византии	1	1	1	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
4	Искусство Западной Европы	1	1	1	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения								
1	Особенности периода	1	1	1	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
2	Искусство Возрождения в Италии	1	2	2	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
3	Искусство Возрождения в странах Европы	1	2	2	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.								
1	Историческая ситуация в Европе в XVII веке.	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
2	Искусство Италии и Франции XVII века.	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
3	Искусство Голландии и Фландрии XVII века	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
4	Искусство Испании в XVII веке.	2	1	1	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3

Раздел 6. Искусство Европы XVIII века								
1	Искусство Франции XVIII века	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
2	Искусство Италии в XVIII веке.	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
3	Английское искусство XVIII века.	2	1	1	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 7. Искусство XIX века								
1	Искусство Франции XIX века	2	2	2	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
2	Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
3	Искусство Англии XIX века	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
4	Искусство Германии XIX века	2	1	1	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века								
1	Искусство Европы XX века	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
2	Искусство США XX века	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3

3	Искусство Латинской Америки XX века	2	1	1	-	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
4	Искусство Японии XX века	2	1	1	1	Составление картотеки памятников художественного искусства	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
	Подготовка к экзамену	-	-	-	36	-	-	-
	ИТОГО:	-	30	30	48	-	-	-

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1. Происхождение искусства

Различные дефиниции искусства и теории его происхождения. Искусство как форма общественного сознания. Наглядно-чувственный и образный характер художественного творчества. Его эстетическое, коммуникативное, познавательное и воспитательное значение, а также положение в культуре общества. Развитие искусства во взаимосвязи с другими формами общественного сознания (философией, наукой, моралью, религией).

Специфические особенности изобразительного искусства, его виды и жанры. Многообразие тенденций и художественного проявления талантов. Традиции и новаторство. Национальное своеобразие и общечеловеческое содержание художественного творчества.

Теории происхождения искусства: божественная, космическая, коммуникативная, игровая, эстетическая и т.д.

Труд как основа творческой деятельности и формирования эстетического чувства. Развитие мышления и образного познания мира на первых ступенях истории человечества. Периодизация первобытного искусства.

Зарождение художественной деятельности в эпоху палеолита. Росписи и рельефы в пещерах Европы и Азии (Альтамирская в Испании, Ласко, Фон-де-Гом во Франции и др.) Животное как главный объект изображения. Реализм палеолитической живописи. Специфические особенности изображения человека в художественной практике палеолита. Связь искусства с религиозными представлениями первобытных людей.

Новые формы труда и производственных отношений в эпоху мезолита, неолита и бронзы. Появление повествовательных изображений. Элементы упрощения и схематизации в воспроизведении живой природы.

Исчезновение наскальных росписей в Европе в период неолита и развитие декоративно-прикладного искусства и мелкой пластики. Выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнамента форме сосуда и др. Первые постройки первобытных людей.

Возникновение металлургии в эпоху бронзы. Переход от матриархата к патриархату и новая направленность декоративного творчества. Развитие торевтики, мелкой пластики, керамики. Появление культовой архитектуры и монументальной скульптуры. Типы архитектурных сооружений – менгиры, дольмены, кромлехи.

Раздел 2. Искусство древнего мира

Тема 1. Искусство Египта

Периодизация культуры Египта. Влияние религии и социальной иерархии на художественное творчество.

Характеристика «додинастического» и «архаического» периодов. Палетка фараона I династии Нармера. Формирование основных признаков стиля. Связь с письмом, создание канонов в изображении человека.

Искусство Древнего Царства (XXVIII – XXIII вв до н.э.). Социально-экономические условия и государственное устройство Египта в эпоху Древнего Царства. Возникновение и развитие монументального строительства и, связанных с ним, скульптуры, рельефа и росписи. Архитектура – ведущий вид искусства Древнего Царства. Синтез искусств. Пирамида Джосера (архитектор Имхотеп). Ансамбли пирамид фараонов IV династии Хеопса, Хефрена, Микерина. Солнечный храм Ниуссера в Абусире (V династия).

Формирование стилистических признаков скульптуры на основании требований заупокойного культа. Место установки статуй. Реалистическая выразительность выдающихся произведений скульптуры. Конкретность и типизированность образов (статуи фараона Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Хефрена, бюст Анххафа, статуя Капера, писца Каи).

Виды рельефов и росписей. Их назначение и сюжеты. Развитие художественного ремесла. Комплексность и монументальность как основные черты искусства Древнего Царства, ставшие образцом для творчества последующих периодов.

Распад Египта на номы в конце Древнего Царства.

Искусство Среднего Царства (XVI-XI вв до н.э.) XVI-XI вв до н.э. – первая половина Нового Царства. Ведущее положение Египта среди других государств Древнего Востока. Усиление жречества, расцвет искусств. Ансамбль храма Хатшепсут. Основные черты планировки храмов Египта в Новом Царстве. Изобилие рельефов. Статуи фараонов и богов перед фасадами. Ансамбли Карнака и Луксора.

Искусство Амарны – первая половина XIV в. до н.э. Эхнатон и его реформы. Ахетатон (Тель-Амарна) – новая столица государства. Содержательные изменения в искусстве царствования Эхнатона. Художественные ремесла. Предметы из гробницы Тутанхамона.

Кратковременность Амарнского периода. Обреченность религиозной реформы Эхнатона. Жреческая реакция. Возвращение к идеализации образа в портретном искусстве. Портрет Рамзеса II. Пещерные храмы в Абу-Симбеле.

Поздний Египет (XI – IV вв до н.э.)

Сложная политическая обстановка в стране. Эклектизм в искусстве этого периода. Отсутствие условий для развития художественного творчества.

Тема 2. Искусство античного общества

Эгейское искусство (XVIII-XI вв. до н.э.)

Общее понятие об Эгейской или Крито-Микенской культуре. Районы распространения. Культурные центры.

Архитектура Крита. Большой Кносский дворец. Дворец в Фесте. Городской дом Крита. Фрески Кноса: «Собиратель цветов», «Игры с быками», «Парижанка». Грифоны Тронного зала. Пластина Крита. Ее реалистический характер. Образы человека и животного. Вазовая роспись. Стили «Кармарес», «Морской», «Дворцовый».

Развитие центров Эгейской культуры на материке. Дворцы-крепости Тиринфа и Микен. Мегароны, купольные гробницы, крепостные стены. Шахтовые гробницы и их инвентарь: стелы, золотые маски, ювелирные изделия, произведения торевтики, керамики. Расцвет Микенской культуры в IV – XIII вв до н.э. Живопись Микен. Фрески из Дворца Тиринфа: «Охота на кабана», «Девушка на колеснице». Пластика. Львиные ворота.

Падение центров Эгейского мира в XII – XI вв. до н.э.

Искусство Древней Греции. Периодизация искусства Древней Греции. Связи между Эгейской и Греческой культурами.

Искусство Греции XI – IX вв. до н.э. (т.н. гомеровская эпоха). Сложение греческих мифов о богах и героях.

Керамика и ее орнаментация. Дипилонские вазы. Мелкая глиняная и бронзовая пластика. Появление реалистической тенденции в изображении человека и животного.

Архаическое искусство (к VIII – VI вв. до н.э.)

Утверждение рабовладельческого способа производства. Образование городов-государств (полисов). Греческая колонизация на юге Италии, в Сицилии, Египте, Киренаике, на берегах Эгейского, Мраморного и Черного морей.

Связь Греции с культурами Востока. Развитие реалистичных черт в искусстве.

Архитектура. Храм – ведущий тип общественного здания.

Сложение дорического ордера. Храм Геры в Олимпии. Базилика в Пестуме.

Формирование ионического ордера. Храмы Артемиды в Эфесе. Сокровищница в Дельфах. Связь пластики с архитектурой. Курсы. Кобы. Попытки передачи движения.

Мифологические образы. Фигуры атлетов.

Вазопись. Чернофигурная техника. Зарождение в к. VI в. до н.э. краснофигурной техники вазописи.

Искусство классической Греции.

Расцвет греческого рабовладельческого общества в V в. до н.э. Персидские войны и их значение в формировании патриотического самосознания древнего эллина. Преодоление архаических традиций. Сложение ордерной системы в архитектуре. Создание нового «классического» стиля.

Творчество Пифагора Регийского.

Скульптуры Мирона: «Дискобол», «Афина и Марсий». Творчество Фидия, его монументальные произведения.

Афинский Акрополь. Архитектура и скульптурное убранство. Творчество Поликлета: «Дорифор», «Амазонка», «Диадумен».

Пелопонесская война в последней четверти V века до н.э. Экономический и политический кризис. Архитектура последней четверти V в. до н.э. Гипподам Милетский. Планировка городов. Появление коринфского ордера. Эрехтейон – шедевр зодчества этого времени. Развитие живописных элементов в скульптуре. Новый подход к изображению божества. Алкамен и его «Афродита в садах». Развитие портрета реалистического направления – скульптор Димитрий из Алопеки.

Искусство Греции IV в. до н.э.

Разложение греческой демократии, падение гражданских идеалов. Развитие идеалистической философии. Архитектура ионийского и коринфского ордера. Эволюция театральных сооружений. Театр в Эпидавре. Мавзолей Галикарнасский.

Скульптор Скопас. Новые художественные приемы Скопаса для передачи эмоциональных состояний. Выражение трагического конфликта. Пракситель. Гедонизм его творчества. Афродита Книсская, Гермес Олимпийский. Значение Скопаса и Праксителя для последующего художественного творчества.

Завоевание Греции Македонией. Монархия Александра. Два направления в искусстве этого времени: индивидуализация, психологизм (Лисипп) и идеализация, классицизм (Леохар).

Живопись классической Греции IV-I веков до н.э. Полигнот (V в.), Апеллес (IV в.).

Применение в живописи IV века линейной перспективы.

Искусство эллинизма (к. IV в. до н.э. – I в. до н.э.)

Эллинистическая эпоха как новый этап рабовладельческого общества. Распад державы Александра Македонского и образование эллинистических держав. Рост новых городов: Александрия, Антиохия, Пергам. Развитие науки и техники. Отмирание мифологического отношения к природе. Эпикурейская и стоическая философские школы. Религиозный синкретизм.

Архитектура. Увеличение масштаба строительства и появление новых типов сооружений. Планировка городов и развитие в ней принципов Гипподама Милетского. Жилой дом и его оформление. Архитектура дворцов.

Скульптура. Развитие традиций великих греческих мастеров IV века. Портрет в раннем эллинистическом искусстве (портреты Диодоха, Демосфена; Харес и его «Колосс Родосский»). Новая функция скульптуры – украшение садов, парков, помещений.

Александрийская школа. Интерес к интимным чувствам человека, бытовому жанру, природе.

Пергамская школа. Патетический характер произведений. Пергамский алтарь. Дары Аттала. Традиции Скопаса и Лисиппа. «Афродита Милосская», Группа «Менелай с телом Петрокла».

Родосская школа – поздний эллинизм. Подчеркнутая патетика. Идеи безысходности и подчиненности человека судьбе. Натуралистичность приемов. Апполоний и Тавриск: «Казнь Дирки». Агесандр, Полидор, Афинодор: «Лаокоон» (I в. до н.э.).

Примеры творчества новоаттической школы: «Бельведерский торс». «Кулачный боец». Завоевание эллинистических городов Римом в II – I вв. до н.э.

Искусство Древнего Рима.

Общие сведения об этрусском искусстве. Периодизация римского искусства.

Рим республиканского периода. Рост городов и монументальное строительство. Материалы и конструкции. Храм Весты на форуме. Архитектура форума Романум.

Пластика. Культ предков как предпосылка развития портрета. Живопись. I-й «помпеянский» стиль. Его художественные особенности.

Социально-экономический строй Римской державы в II – I вв. до н.э. Диктатура Цезаря. Падение Республики. Искусство ранней империи (I в. до н.э.) Принципат Августа. Роль искусства в прославлении императорской власти. Классицистическое направление в искусстве.

Архитектура. Применение греческой ордерной системы. Форум Августа. Алтарь мира. Театр Марцелла. Мавзолей Августа.

Скульптура. Идеализирующие портреты императора и членов его семьи. Портреты Августа, Ливии, Гая Цезаря. Реалистический характер портретов частных лиц.

Живопись. II и III «помпеянские» стили. Искусство времени Нерона и династии Флавиев (2-я половина I века). Восстание в провинциях. Иудейская война.

Пышность архитектуры времени Флавиев. Колизей. Арка Тита. «Золотой дом» Нерона. Скульптура. Яркая психологическая характеристика портретов этого времени. Живопись. IV «помпеянский» стиль.

Искусство Римской империи II в. н.э.

Политический и экономический подъем в I-ю половину II века. Искусство времени Траяна. Форум и колонна Траяна.

Искусство в правление Адриана. Пантеон – разработка внутреннего убранства. Вилла Адриана. Грандиозность масштабов строительства и признаки эклектизма.

Скульптура. Подражание греческому портрету I – IV вв. н.э. Портреты Антиноя. Искусство времени Антонина Пия и Марка Аврелия.

Религиозный синкретизм. Борьба художественных направлений. Строительство многоэтажных домов. Храм Антонина и Фаустины. Скульптура. Рельефы колонны Марка Аврелия. Расцвет психологического портрета.

Искусство Римской империи III – IV вв. н.э.

Кризис рабовладельческого общества и его мировоззрения. Распространение христианства. Варваризация римской культуры. Монументально-репрезентативный стиль архитектуры. Термы Каракаллы, Арка Септимия Севера. Педантизм скульптурного портрета. Изображения Каракаллы, Филиппа Араба.

Константин и его религиозная политика. Основание Константинополя. Базилика Максенция. Арка Константина. Портрет Константина.

Роль античной архитектуры и художественного творчества в развитии европейского искусства.

Раздел 3. Искусство Средневековья

Тема 1. Особенности периода. Раннехристианское искусство

Определение средневекового искусства как искусства периода формирования и расцвета феодального строя. Исторические условия развития средневекового искусства. Периодизация. Господство религиозного мировоззрения и его влияние на искусство. Народные истоки средневековой художественной культуры.

Раннехристианское искусство

Общая характеристика. Создание основных типов храмов, формирование иконографии и символики. Раннехристианское искусство как связующее звено между Средневековьем и античной традицией.

Архитектура. Базилика, ее происхождение, форма и конструкция (собор Сан Пьетро и др.). Центрические постройки Рима (мавзолей Санта Констанца, Сан Стефано Ротондо). Равенна – мавзолей Галлы Плацидии.

Развитие иконографии в росписях катакомб и монументальных росписях первых христианских храмов. Техника мозаики и ее происхождение.

Причины огромного распространения скульптуры в раннехристианском искусстве.

Рельефы саркофагов. Мелкая пластика – слоновая кость, резьба по дереву.

Тема 2. Искусство Византии

Хронологические рамки искусства Византии. Исторические условия формирования художественного творчества. Роль дворца и церкви. Значение культуры эллинистического Востока и Рима для развития византийского искусства.

VI – VII вв. Разнообразие культовых построек. Храм Св. Софии в Константинополе.

Новизна и смелость его конструкции. Новое в решении внутреннего пространства.

Монументальная живопись. Величие и роскошь изображений. Параллельное развитие символики и повествовательных циклов. Декорировка Св. Софии в Константинополе, мозаики церкви Успения в Нике, мозаики в Равенне.

VIII – XII вв. Иконоборчество. Второй расцвет византийского искусства в XI – XII веках. Инженерные особенности крестово-купольного храма. Килиссе-Джами в Константинополе. Канон в иконографии церковных росписей. Порядок размещения изображений в храме. Вклад Византии в развитие монументально-декоративного искусства и синтезе искусств.

XIII – XIV вв. Четвертый крестовый поход. Захват Константинополя крестоносцами. Византия при Палеологах. Сущность «Палеологовского ренессанса». Мозаики Кахрие-Джами в Константинополе (1303). Распространение фрески. Фрески храмов в Мистре (XIV – XV вв.). Иконопись. Миниатюра.

Тема 3. Искусство Западной Европы

Дороманский период

Западная Европа VI – VIII вв. Начало формирования феодализма. Роль римско-католической церкви. Художественная культура VI – VIII вв. Античная и «варварская» традиция. Проникновение декоративных мотивов Востока. Широкое распространение «полихромного стиля» (оружие, украшения, утварь из металла со вставками цветного камня, стекла или эмали). Резьба по дереву, преобладание декоративных форм, условность изображения человеческой фигуры.

Христианизация Европы. Строительство храмов. Первый расцвет книжного искусства. Монастырские скриптории и изготовление иллюстрированных рукописей. Роль орнамента в их оформлении. Меровингская миниатюра. Ирландская миниатюра. Инициалы, составленные из фигур рыб, птиц, животных.

Искусство каролингской империи. Подъем искусства, его придворный характер. Термин «Каролингский ренессанс». Его смысл. Каролингские базилики и центрические

храмы. Капелла в Аахене. Каролингская миниатюра. Разнообразие школ и основные памятники книжного искусства. Широкое распространение мелкой пластики.

Романское искусство. (XI – XII вв)

Европа в период зрелого феодализма. Общеευропейский характер романского стиля. Ведущая роль зодчества в искусстве этого периода. Его стилистические особенности и основные строительные приемы. Крупнейшие монастыри Европы как центры формирования романской архитектуры. Планировка и застройка городов.

Франция: церковь монастыря в Клуни, соборы в Отэне и Ангулеме. Церковь св. Трофима в Арле.

Германия: соборы в Майнце, Шпейере, Вормсе. Италия: собор и “падающая” башня в Пизе.

Испания: замок Алькасар в Сеговии.

Изобразительное искусство романского периода. Скульптурное убранство храмов. Появление рельефов на наружных стенах и порталах церквей. Светские изображения в романских храмах. Сюжеты, идущие от литературы, античных мифов, образы народных верований. Отказ от зрительной иллюзии пространства и объема. Строгое соблюдение иерархии, произвольность пропорций.

Франция: порталы в Муассаке и Отэне. Скульптура фасада церкви Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Росписи Сен Саверн сюр Гартан.

Германия: деревянные распятия и статуи, рельефы ограды хора в Бамберге.

Особенности изобразительного искусства других стран Западной Европы в романский период.

Готическое искусство. (Конец XII – XIV вв)

Крестовые походы. Расцвет средневековых городов, их борьба с феодалами. Городские коммуны. Появление городских школ и скрипториев. Университеты. Схоластика и учения, оппозиционные римско-католической церкви. Развитие светской литературы на национальных языках. Куртуазная повесть и роман.

«Готика» – происхождение и условность термина. Ведущая роль архитектуры.

Подъем городского строительства.

Развитие техники. Готическая система конструкций. Нервюрный свод. Роль витражей в архитектуре собора.

Франция: соборы Парижа, Амьена, Реймса. Поздняя готика – усиление декоративного начала. Собор в Руане. Аббатство Мон Сен Мишель.

Германия: тип «зальных» церквей. Соборы в Кельне, Фрейбурге, Марбурге. Англия: соборы в Солсбери, Линкольне, Уэльсе.

Изобразительное искусства готики. Изобилие скульптуры на фасадах соборов. Появление круглой пластики и ее иконография. Роль символики и аллегии. Возрастающий интерес к реальности: индивидуализация лиц, изображение современных костюмов, оружия.

Франция: простота и одухотворенность скульптуры первой половины XIII века. Фигуры северного портала трансепта Шартрского собора, фигуры собора в Амьене и др. Усиление светского начала (фигуры портала собора в Реймсе).

Германия: Скульптуры «золотого портала» во Фрейберге, рельефы соборов в Страсбурге, Бамберге и Магдебурге. Скульптура Наумбургского собора как вершина немецкой готики.

Расцвет готического витража и миниатюры.

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

Тема 1. Особенности периода

Возрождение как величайший прогрессивный переворот во всех сферах жизни европейского общества. Особенности культуры Возрождения. Развитие естественных наук, литературы, искусства. Пафос познания мира и человека.

Народные основы искусства Возрождения, преодоление абстрактности, мистицизма. Развитие реализма. Возникновение станковых форм искусства. Значение античного наследия. Синтез архитектуры и живописи.

Периодизация искусства Возрождения в Италии и в других странах Европы.

Тема 2. Искусство Возрождения в Италии

Проторенессанс. Политическая раздробленность страны. Рост торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Города – государства. Появление литературы на народном итальянском языке. Творчество Данте, Петрарки, Боккаччо.

Искусство Италии во второй половине XIII века. Скульптура как ведущий вид художественного творчества. Николо Пизано (ок. 1225 - 1280). Джованни Пизано (ок. 1250 - 1320). Византийское влияние и его роль в формировании искусства Чимабуэ, Дуччо. Пьетро Каваллини.

Искусство Италии в XIV веке. Значение Флоренции как ведущего центра культуры. Джотто (1266 - 1337). Реалистическая трактовка религиозной темы и выработка новых изобразительных приемов. Передача объемности человеческих фигур. Пространственное расположение пейзажных и архитектурных фонов. Росписи в капелле дель Арена в Падуе и др. Монументальный характер искусства Джотто. Значение его художественной реформы для развития искусства Возрождения. Двойственный черты культуры этого времени. Симоне Мартини.

Раннее Возрождение

Расцвет городов-государств в XV веке. Развитие науки и техники. Распространение гуманизма. Основные центры культуры и искусства итальянского Возрождения. Изучение законов перспективы, строения и пропорций человеческого тела, использование античного наследия. Демократический характер искусства раннего Возрождения.

Архитектура. Филиппо Брунеллески (1377 - 1446). Купол Флорентийского собора, капелла Пацци. Развитие типа дворцовых сооружений (палаццо) во Флоренции. Леон Батиста Альберти (1404 - 1472), его деятельность как теоретика, архитектора и инженера.

Скульптура. Донателло (1386 - 1466). Героизированный образ нового человека в его творчестве: «Св. Марк», «Св. Георгий». Конный памятник Гаттамелатты в Падуе. Лоренцо Гиберти (1378 - 1455). Северные и восточные двери Флорентийского баптистерия. Лука дела Роббиа (ок. 1400 - 1482) и распространение скульптуры в технике майолики.

Живопись. Мазаччо (1401 - 1428). Яркость красок. Выразительность человеческих отношений и чувств. Овладение линейной и воздушной перспективой. Росписи капеллы Бранкаччи. Творчество Фра Беато Анжелико (1387 - 1455). Паоло Учелло (1397 - 1475).

Андреа дель Кастаньо (1423 - 1457).

Искусство Флоренции второй половины XV века. Тирания Медичи во Флоренции.

Лоренцо Великолепный и его двор.

Сандро Боттичелли (1444 - 1510). Противоречивый характер его творчества: «Весна», «Рождение Венеры». Черты экзальтации и элементы архаизации в поздних работах Боттичелли.

Пьеро делла Франческа (1416 - 1492). Монументальность и величавость его композиций. Гармоническая завершенность и обобщенность форм. Передача красками ощущения света и воздуха. Росписи в церкви Сан-Франческо в Ареццо. Теоретические труды Пьеро делла Франческа.

Андре Мантенья (1431 - 1506). Его вклад в изучение перспективы и анатомии человека. Фрески в церкви Эремитани в Падуе. Росписи в Мантуе и их значение в развитии группового портрета и новых принципов монументальной живописи.

Джованни Беллини (1430 - 1516) – представитель Ренессанса в венецианской живописи. Его роль в развитии колоризма в искусстве Венеции. «Мадонна со святыми».

Высокое Возрождение. Изменение общественного строя в Италии. Переход ведущей роли в искусстве от Флоренции к Риму и Венеции. Утверждение идеала гармонически

развитого прекрасного человека. Совершенство мастерства. Кратковременность расцвета Высокого Возрождения.

Леонардо да Винчи (1452 - 1519) – ученый и художник. «Мадонна Бенуа», «Поклонение Волхвов», «Св. Иероним», «Мадонна в скалах», «Гайная вечеря» – новизна композиционного построения, глубина психологического решения темы. «Джоконда» – портрет нового типа. Школа Леонардо в Милане.

Рим как центр Высокого Возрождения в Италии.

Донатو Анджело Браманте (1444 - 1514) – крупнейший зодчий Рима. Работа над возведением собора Святого Петра в Ватикане.

Рафаэль (1483 - 1520). Росписи ватиканских станц: «Афинская школа», «Изгнание Илиодора». Росписи Фарнезины. «Сикстинская мадонна». Рафаэль как архитектор, его участие в строительстве собора Святого Петра. Школа Рафаэля.

Микеланджело (1475 - 1564) как представитель Высокого Возрождения и один из последних защитников гуманистических идеалов в искусстве. Образ могучего и прекрасного человека в его искусстве. Пластические произведения Микеланджело: «Давид», надгробие Юлия II, мраморные фигуры для капеллы Медичи, бюст Брута, Пьета Ронданини. Живописные полотна работы Микеланджело: «Святое семейство», картон «Битва при Кашине». Фрески Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Трагический характер поздних произведений Микеланджело. Основные архитектурные работы – лестница Лауренцианы, Площадь Капитолия, купол собора Святого Петра.

Высокое Возрождение в Венеции. Особенности венецианской культуры XVI века. Джорджоне (1476 - 1510). «Юдифь», «Гроза», «Концерт», «Спящая Венера». Поэтический строй образов, связь человека с природой, богатство колористических решений, новое понимание пейзажа.

Тициан (1477 - 1576). Реализм и жизнеутверждающий характер его творчества. «Любовь небесная и земная», «Вознесение Мадонны», «Мадонна Пезаро», «Венера Урбино». Цельность и яркость характеров в портретном наследии Тициана. Нарастание психологизма в его поздних работах. Отражение кризиса культуры Возрождения в «Оплакивании Христа» и «Святом Себастьяне».

Экономический и политический кризис Италии в середине XVI века. Укрепление католической церкви. Наступление на реформацию. Понятие «маньеризм». Утрата интереса к правдивому изображению реальности, вычурность, манерность художественного языка. Мастера маньеризма: Джулио Романо (1492 - 1546), Якопо Понтормо (1494 - 1556), Россо (1494 - 1541), Пармиджанино (1503 - 1540), Бронзино (1503 - 1573), Вазари (1511 - 1574), Бенвенуто Челлини (1500 - 1571).

Позднее возрождение в Италии. Угасание Ренессанса во второй половине XVI века и рождение новой художественной культуры. Сложность, неоднородность искусства этой поры.

Андреа Палладио (1518 - 1580) – крупнейший зодчий позднего Возрождения. Его основные работы. Палладио как теоретик и его влияние на европейскую архитектуру.

Паоло Веронезе (1528 - 1588). Декоративный характер живописи. Сюжеты с изображением пиров и празднеств. Росписи в вилле Мазер и др. Картины «Брак в Кане», «Пир в доме Левия» и др.

Якопо Тинторетто (1518 - 1594). Сложность его творчества – реализм в сочетании с экзальтацией и маньеристской изощренностью форм. «Чудо св. Марка», «Спасение Арсинои», «Гайная Вечеря».

Тема 3. Искусство Возрождения в странах Европы Своеобразие северного Возрождения”

Его сходство и отличие от итальянского искусства. Преобладание эмпирического восприятия. Отсутствие античных традиций. Интерес к реальным условиям жизни

человека. Новая техника масляной живописи. Зарождение портрета, бытового жанра и пейзажа в религиозной картине.

Нидерланды. Расцвет городов в конце XIV – начале XV вв., развитие в них бюргерской культуры. Формирование нидерландской школы живописи. Развитие реализма. Живопись как ведущий вид искусства.

Губерт (? - 1426) и Ян (1390 - 1441) ван Эйки и их творения. Гентский алтарь. Мастерство индивидуальной характеристики в портретах, тонкость изображения природы, передача материального качества предметов.

Робер Кампен (ок. 1318 - 1444) – как один из основоположников нидерландской школы живописи.

Рогир ван дер Вейден (1399 - 1464) – готические традиции и черты реализма в его творчестве.

Гуго ван дер Гус (ок. 1435 - 1482) – экспрессивность и драматизм образов. Острота реалистической характеристики. Алтарь Портинари.

Иероним Босх (ок. 1450 - 1516) – аллегорический смысл его алтарных композиций, переплетение в них фантастики и реальности.

Борьба направлений в нидерландской живописи XVI века. Распространение “романизма” – т.е. ориентации на итальянскую живопись.

Заметные представители этого направления Ян Госсарт (ок. 1475 - 1536) и Лука Лейденский (ок. 1489 - 1533).

Питер Брейгель (1525/30 - 1569) – величайший художник XVI века. Новая демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие повествовательного жанра и пейзажных композиций. “Зимний пейзаж с охотниками”, “Крестьянский танец”, “Слепые”.

Германия. Германия XV – XVI вв. Раздробленность немецких земель и неравномерность их экономического развития. Живучесть готики в искусстве Германии. Немецкая живопись XV века. Мартин Шонгауэр (ок. 1435 - 1491) – крупнейший художник Германии XV века.

Немецкая живопись XVI века. Расцвет искусства в период реформации и крестьянской войны.

Альбрехт Дюрер (1471 - 1528) – величайший художник немецкого Возрождения. График и живописец. Серия гравюр на дереве “Апокалипсис”. Интерес к перспективе и пропорциям тела, поиски образа гармонического человека (“Адам и Ева”). Гравюры на меди – “Рыцарь, смерть и дьявол”, “Святой Иероним”, “Меланхолия”. Портреты бюргеров.

Матиас Грюневальд (Нитхарт) (ок. 1480 - 1528). Преувеличенная экспрессия и трагизм его образов. Готические черты в его искусстве (“Изенгеймский алтарь”).

Лукас Кранах старший (1472 - 1558) – реализм ранних портретов, черты манерности и стилизации в поздних работах.

Ганс Гольбейн младший (1497 - 1543) – крупнейший немецкий портретист XVI века. Простота и выразительность исполненных им портретов.

Угасание немецкого Возрождения в годы феодальной реакции.

Франция. Франция в период Столетней войны и после ее завершения. Сложение национального государства. Абсолютистский строй. Рост городов. Борьба королевской власти с феодалами. Зарождение Ренессанса во французском искусстве XV века. Творчество Жана Фуке (ок. 1420 - 1480). Его портреты.

Французское искусство XVI века. Франция – классическая страна абсолютистского государства. Развитие гуманизма во Франции. Влияние итальянского искусства. Развитие новых форм в архитектуре. Строительство Лувра архитекторами Гужоном и Леско. Светский жизнелюбивый характер французского Возрождения. Портреты, исполненные Франсуа Клуэ (1510 - 1572). Распространение карандашного портрета. Значение приезжих итальянских мастеров (Леонардо да Винчи и др.) и стремление к сохранению самобытности французского искусства.

Испания. Особенности исторического развития страны. Стойкость средневековых традиций. Влияние на искусство религиозной мистики.

Эль Греко (ок. 1541 - 1614) – как представитель испанского эпохи Возрождения. Его знаменитое произведение – “Похороны графа Оргаса”. “Вид Толедо в грозу”, “Апостолы Петр и Павел” из серии “Апостоладос”. Выдающееся значение творчества Эль Греко и его особое место в европейской живописи XVI века.

Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.

Тема.1. Историческая ситуация в Европе в XVII веке.

Ранние буржуазные революции, народные восстания. Феодално-католическая реакция. Развитие абсолютизма. Возникновение ярко выраженных национальных школ и разнообразие идейно-художественных исканий и развитие основных стилей (барокко и классицизм). Их содержание и выразительные особенности. Выделение самостоятельных жанров в живописи. Особенности реализма XVI века.

Тема 2. Искусство Италии и Франции XVII века.

Формирование и развитие барокко в Италии. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Характер синтеза в архитектуре барокко. Основные черты итальянского барокко. Реалистические течения в итальянской живописи XVII века.

Архитектура. Джакомо делла Порта (1541 - 1608). Церковь дель Джезу как образец католических церквей Европы XVII – I-й половины XVIII века. Строительство вилл и разбивка парков.

Зодчество во времена расцвета барокко. Лоренцо Бернини (1599 - 1680). Его постройки и архитектурно-декоративные сооружения. Площадь перед собором Святого Петра в Риме и проект башен главного фасада. Сложность, подчеркнутая барочность архитектурно-декоративных работ Бернини. Сень под куполом собора св. Петра. Алтарь св. Терезы, лестница Ватиканского дворца, фонтан на площади Навона.

Франческо Борромини (1590 - 1667). Представитель наиболее крайних тенденций в римском барокко. Изощренность композиционных приемов. Церкви Сан-Карло и Сан-Иво. Волнообразные поверхности фасадов, сложность плановых и пространственных решений.

Изобразительное искусство. Академическое раннебарочное направление в итальянском искусстве XVII века. Болонская академия братьев Карраччи. Отношение академизм к искусству высокого Возрождения и античности. Черты эклектики и абстрактная нормативность академизма. Стремление к декоративности, идеализации образов.

Творчество братьев Карраччи. Лодовико (1555 - 1619), Агостино (1558 - 1601), Аннибале (1560 - 1609). Создание нового типа алтарной картины. Преодоление традиций маньеризма. Академический рисунок и его роль в воспитании художника. Академический или героический пейзаж. Склонность к идеализации в творчестве братьев Карраччи.

Второе поколение академистов. Доменикино, Гвидо Рени, Гверчино. Канонизация академических принципов творчества.

Микеланджело да Караваджо (1574 - 1610) – глава реалистического направления в итальянской живописи XVII века. Демократические тенденции в его искусстве. Бытовая тематика и натюрморт. Реалистическая трактовка религиозных сюжетов, введение в религиозные картины народных образов. Ранние произведения: “Вакх”, “Лютник” и др.

Поиски большого монументального стиля в его зрелом и позднем творчестве. Драматизм и глубокая человечность работ этого периода. Живописные приемы в картинах Караваджо: “Положение во гроб”, “Успение Марии”. Значение наследия Караваджо для развития искусства Италии и других стран Европы XVII века.

Сальватор Роза (1615 - 1673) и Лука Джордано (1632 - 1705) как представители итальянского барокко.

Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680) как крупнейший мастер скульптуры барокко. Реалистические тенденции в творчестве Бернини, сочетание их с патетикой и

условностью. Работы для собора св. Петра в Риме. Создание им нового типа барочного парадного портрета. Монументально-декоративные работы – надгробия, фонтаны.

Общая характеристика социально-экономического и политического положения Франции. Борьба за национальное объединение как важнейшая прогрессивная особенность исторического развития страны в этот период. Расцвет абсолютизма. Соотношение классовых сил Франции в начале XVII века. Народные движения. Расцвет философии, литературы и изобразительного искусства. Два этапа в развитии французского искусства.

Французское искусство первой половины XVII века. Архитектура. Ее переходный характер. Жак Ламерсье, его работа в Лувре и Версале.

Франсуа Мансар. Замок Мэзон. Французская живопись первой половины XVII века. Разнообразие направлений в живописи Франции этого времени.

Придворно-аристократическое направление. Симон Вуэ (1590 - 1649). Его роль в распространении форм барокко. Декоративный характер его искусства.

Реалистическое направление. Творчество Жака Калло (1592 - 1635), Жоржа де ла Тура (1593 - 1652).

Братья Ленен и развитие крестьянского жанра. Луи Ленен и его ведущее значение в развитии реализма XVII века. Демократизм, поиски монументальной значительности в трактовке образов. Живописное мастерство. Основные работы: “Трапеза крестьян”, “Семейство молочницы” и др.

Классицизм первой половины XVII века. Основные черты и идейное содержание. Прогрессивный характер классицизма этого периода. Никола Пуссен (1594 - 1665) – величайший французский художник XVII века, отразивший в своем творчестве передовые гуманистические и общественные идеалы эпохи. Философская значимость произведений. Близость его искусства философии Декарта, трагедиям Корнеля. Роль античности и итальянского искусства в формировании мастерства Пуссена. Поиск разумной гармонии и героики в образе человека и природы. Враждебность Пуссена барочному придворному ремеслу. Религиозная и историческая живопись Пуссена. Творческий метод, работа над композицией. Основные работы: “Смерть Германика”, “Царство Флоры”, “Спящая Венера”, “Танкред и Эрминия”, “Пейзаж с Полифемом” и др.

Клод Лоррен (1600 - 1684) – представитель классицистического пейзажа. Идиллический характер его работ. Мастерство передачи света. Значение творчества Лоррена в развитии пейзажа.

Французское искусство второй половины XVII века.

Царствование Людовика XIV как кульминационный момент в развитии французского абсолютизма. Искусство на службе монархии. Основание и реорганизация Академии живописи и скульптуры. Централизация и регламентация художественной жизни. Характер французского классицизма второй половины XVII века.

Архитектура. Так называемый стиль Людовика XIV. Создание архитектурной Академии. Крупное дворцовое и парадно-декоративное строительство. Особенности композиции дворцовых сооружений. Преобладание в них парадных помещений, анфиладного принципа их группировки. Строгость построения основных членений при пышности в разработке и особенно во внутренней отделке. Замок в Во-ле-Виконт. Версальский дворцовый ансамбль как выдающийся памятник французской архитектуры 2-й половины XVI века – архитекторы Лео, Жюль Ардуэн Мансар, Лебрен, Ленотр. Клод Перро (1618 - 1688). Восточный фасад Лувра. Жюль Ардуэн Мансар (1646 - 1686). Собор Инвалидов. Вандомская площадь в Париже.

Живопись. Шарль Лебрен (1619 - 1690) как глава и наиболее типичный представитель официального придворного искусства. Его руководящая роль в художественной жизни Франции 2-й половины XVII века. Пьер Маньяр, его монументально-декоративные работы и портреты. Гиацинт Риго, Никола Ляржильер – мастера придворного парадного портрета.

Скульптура. Развитие декоративной пластики, связанной с архитектурой и садово-парковым искусством. Жирардон, Кузевокс. Пьер Пюже (1620 - 1694) и его особое место в скульптуре этого времени. Драматизм и жизненная выразительность его работ (“Милон Кротонский”, “Отдыхающий Геракл”).

Расцвет прикладного искусства во второй половине XVII века. Шпалеры, изделия из серебра. Мебель А.Ш.Буля.

Тема 3. Искусство Голландии и Фландрии XVII века

Нидерландская революция конца XVI века и ее исход. Разделение Нидерландов. Сохранение во Фландрии господства Испании. Фламандское искусство как выражение национального самосознания народа. Сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций. Ведущее значение живописи и ее расцвет в первой половине XVII века.

Питер Пауль Рубенс (1577 - 1640) как глава фламандской школы и один из крупнейших мастеров европейской культуры XVII века. Глубокая национальная основа живописи Рубенса и творческое претворение достижений итальянских мастеров. Жизнеутверждающий характер его творчества. Широта интересов. Тематическое богатство картин. Своеобразие живописной манеры, творческих поисков, композиционных приемов, новое понимание движения. Рубенс – художник, гуманист, дипломат. Основные этапы его искусства. “Союз Земли и Воды”, “Снятие с креста”, “Персей и Андромеда”, цикл “История Марии Медичи”, декоративные композиции, связанные с приездом в Антверпен Фердинанда. Рубенс – портретист: “Камеристка”, “Шубка”, портрет Елены Фоурман с детьми. Влияние творчества Рубенса на фламандскую школу живописи.

Антонис Ван Дейк (1599 - 1641) как один из крупнейших портретистов прошлого. Создание им типа аристократического портрета. Ван Дейк как мастер рисунка и офортист. Значение Ван Дейка для развития английской художественной школы.

Якоб Йордане (1593 - 1678). Его связь с фламандской народной жизнью, реалистический характер его творчества. “Сатир в гостях у крестьянина”, “Бобовый король”. Усиление декоративных барочных тенденций в позднем творчестве.

Развитие во фламандском искусстве XVII века изображений охоты и натюрморта. Их декоративный характер. Франс Снейдерс (1579 - 1657), Ян Фейт (1611 - 1661).

Жанровая живопись во Фландрии. Андриан Браувер (1605/06 - 1638). Связь искусства Браувера с голландской школой. Характерные для него бытовые сюжеты. Психологическая выразительность образов. Пейзажи Браувера. Их новаторский характер. Давид Тенирс младший (1610 - 1690). Интерес к анекдотичности, стремление к идеализации жанровых тем. Упадок фламандской живописи.

Особенности социально-экономического развития Голландии и обусловленный ими характер голландского искусства. Преобладающее значение живописи в художественной жизни страны. Особое место голландской живописи в западноевропейском искусстве. Развитие реалистических жанров: портрет, пейзаж, натюрморт. Особое место бытового жанра в голландской живописи и его многообразие. Эволюция голландского искусства на протяжении XVII века от демократизма, народности и утверждения реалистических принципов в I-й половине столетия к постепенной утрате прогрессивных художественных идеалов к концу столетия.

Ян ван Гойен (1596 - 1656). Создание национального пейзажа. П. Клас, В. Хеда – развитие натюрморта в их творчестве.

Франс Хальс (1580/85 - 1666) – крупнейший мастер голландского реалистического искусства первой половины XVII века. Народно-демократические тенденции его творчества. Портреты Хальса. Особенности живописи Хальса. Его место в развитии голландского искусства.

Голландская бытовая живопись. Жанровая живопись и творчество одного из крупнейших художников Голландии Вермеера Дельфтского (1632 - 1675). Его живописные

приемы, особенности колорита, мастерство передачи освещения, пространства, материальности предметов. Творчество Адриана ван Остаде (1610 - 1685), Яна Стена (1626 - 1679), Габриэля Метсю (1629 - 1667), Герарда Терборха (1617 – 1681).

Рембрандт ван Рейн (1606 - 1669) – центральная фигура голландской школы XVII века и величайший художник-реалист в западноевропейском искусстве. Глубина и разносторонность его творчества. Психологизм Рембрандта. Художественный метод, живописные приемы. Рембрандт – офортист. Эволюция творчества мастера. Основные произведения: “Флора”, “Анатомия доктора Тюльпа”, “Снятие с креста”, “Даная”, “Ночной дозор”, “Блудный сын” и др. Своеобразие трактовки образа человека в портретах зрелого и позднего периода.

Голландская пейзажная живопись периода расцвета. Пауль Поттер (1625 - 1654) как мастер пейзажа и художник-анималист. Якоб ван Рейсдал (1629 – 1682) – крупнейший пейзажист голландской школы. Сочетание реалистических тенденций и фантазии в его творчестве. Создание монументального образа природы. Эмоциональная насыщенность его пейзажей. “Европейское кладбище”, “Болото”. Гоббема и его пейзажное творчество.

Голландский натюрморт середины и второй половины XVII века. А. Бейерен, В. Кальф. Упадок реализма в голландской живописи.

Тема 4. Искусство Испании в XVII веке.

Особенности исторического развития Испании XVII века. Реакционный характер испанского абсолютизма. Слабое развитие буржуазии. Роль католической церкви и инквизиции в Испании. Значение героических традиций периода Реконквисты и их роль в развитии передового испанского искусства. Реализм испанской литературы конца XVI – начала XVII века (Сервантес, Лопе де Вега).

Архитектура испанского барокко. Собор в Гранаде.

Раскрашенная деревянная скульптура, ее народные корни. Драматизм, яркая эмоциональность образов.

Испанская живопись. Хосе Рибера (ок. 1591 - 1652) – первый крупный художник испанского реализма. Народные образы в его картинах на религиозные сюжеты. Преобладание драматических тем. Основные работы: “Мучение св. Варфоломея”, “Св. Инесса”, “Хромоножка”, “Обручение св. Екатерины”, офорты Риберы.

Франсиско Сурбаран (1598 - 1664). Его религиозная живопись. Сочетание аскетической суровости с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов. Монументальность и выразительность искусства Сурбарана. Основные произведения: цикл картин на сюжеты легенды о св. Бонавентуре, “Св. Лаврентий” и др. Портрет и натюрморт в его творчестве.

Диего Веласкес (1599 - 1660) – величайший художник Испании и крупнейший представитель реализма. Ранний период творчества. Жанровые картины из испанской народной жизни (“Бодегонес”). Демократизм Веласкес, утверждение в его творчестве духовной красоты и достоинстве простого человека. Реалистическая трактовка мифологических сюжетов (“Вакх”, “Кузнеца Вулкана”). Веласкес как исторический живописец (“Сдача Бреды”). Портретное творчество. Гуманизм в изображении людей, отвергнутых обществом (портреты шутов, “Эзоп”). Позднее творчество Веласкеса как высший этап в развитии испанского реализма. Значение мастера для последующего развития реалистического искусства.

Бартоломе Эстебан Мурильо (1617 - 1682) – представитель испанского искусства середины и второй половины XVII века. Эволюция Мурильо от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному сентиментальному искусству.

Упадок реализма в испанской живописи к концу XVII века.

Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века

Тема 1. Искусство Франции XVIII века

Искусство Франции первой половины XVIII века

Углубление классовой борьбы во Франции XVIII века. Развитие абсолютизма и дворянской культуры. Развитие капиталистических отношений. Роль “третьего сословия” в борьбе против феодализма. “Эпоха Просвещения” в борьбе против феодализма. “Эпоха Просвещения” в развитии французской культуры. Материализм XVIII века и энциклопедисты. Два основных направления: придворно-аристократическое (рококо) и реализм. Связь реалистического искусства с передовой общественной мыслью. Развитие нового классицизма в середине XVIII века. Ведущая роль Франции и Парижа в художественной культуре.

Архитектура. Градостроительство Франции середины XVIII века. Создание парадных декоративных ансамблей в центре города. Разработка типа городского дома. Создание особняков “между двором и садом”. Смена анфиладного принципа компактной группировкой мелких комнат.

Живопись первой половины и середины XVIII века. Антуан Ватто (1684 - 1721). Его жанровые картины (“Савояр”), военные сцены (“Тяготы войны”). Связь Ватто с театром. “Галантные празднества”. Мечтательность, поэтизация образов в творчестве Ватто. Острая жизненная наблюдательность и мастерство передачи тончайших оттенков чувств и настроений. Развитие реалистического жанра и портрета в его творчестве (“Итальянские актеры”, “Жилль”, “Портрет Патера” и др.). “Вывеска Жерсена” как важный итог мастера.

Жан-Батист Симеон Шарден (1699 - 1779) – крупнейший представитель реализма середины XVIII века. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. (“Молитва перед обедом”, “Прачка”, “Чистильщица репы” и др.). Натюрморты. Утверждение художественной ценности повседневной жизни и материального мира. Мастерство тональной живописи. Влияние Шардена на современных ему художников.

Мастера реалистического портрета. Жан Батист Перроно. Морис Кантен Латур.

Живопись рококо, ее декоративный характер. Франсуа Буше (1703 - 1770) – мастер рококо. Нарядность живописи Буше, преобладание эротических сюжетов. Подчинение образного смысла живописи декоративно-развлекательным задачам.

Скульптура середины XVIII века. Творчество Гийома Кусту, его монументальные скульптуры и портреты. Жан Батист Пигаль.

Искусство Франции второй половины XVIII века

Общественные отношения во Франции перед революцией 1789 года. Развитие просветительной материалистической философии. Культ разума и природы. Эстетика Дидро, его теория идеала. Борьба за реализм социально-воспитательную ценность искусства. Зарождение нового типа классицизма во французской архитектуре, скульптуре, живописи.

Архитектура. Поиски стиля. Классицистический характер архитектуры этого времени. Основные постройки. Жак Анж Габриэль (1669 - 1782): Малый Трианон в Версале, площадь Согласия в Париже. Ж. Суффло и его Пантеон в Париже. К. Н. Леду (1736 - 1806).

Живопись. Сложный, противоречивый характер исканий 2-й половины XVIII века. Жан Батист Грез (1725 - 1805). Жанровые картины, портреты, “головки”. Черты сентиментализма во многих его работах. Нравоучительный характер творчества, проповедь буржуазной морали. Оноре Фрагонар (1732 - 1806). Борьба декоративных и реалистических тенденций в его творчестве. Пейзаж 2-й половины XVIII века. Гюбер Робер – мастер декоративной пейзажной живописи, предромантические черты его искусства.

Скульптура. Фальконе (1741 - 1791). Его работы в Париже и в Петербурге. Жан Антуан Гудон (1741 - 1829) – крупнейший скульптор-реалист. Портреты Гудона: “Вольтер”, “Вольтер в кресле”, “Бюффон”, “Франклин”, “Вашингтон”.

6.2.3. Искусство периода Французской буржуазной революции XVIII века.

Дальнейшее развитие нового классицизма. Его активный гражданский характер.

Отличие классицизма XVIII века от классицизма XVII века.

Жак Луи Давид (1748 – 1825) – художник Французской революции. Дореволуционные произведения Давида: “Клятва Горациев”, “Брут”. Классицизм как средство возвышения гражданских доблестей. Политическая деятельность Давида в период революции. Обращение к изображению героических событий современности (“Клятва в зале для игры в мяч”, “Убитый Лепелетье”, “Смерть Марата”). Идейная значительность реализма Давида. Портреты этого времени.

Перерождение революционного классицизма в академизм.

Тема 2. Искусство Италии в XVIII веке.

Последний расцвет венецианской школы в XVIII веке. Ее живописные достижения.

Джованни Батиста Тьеполо (1696 - 1770) – крупнейший художник венецианской школы XVIII века. Росписи в дворцах и церквях Венеции, в Вюрцбурге, в мадридском королевском дворце. Грандиозный размах, высокие декоративные качества искусства Тьеполо. Усиление иллюзорных элементов в росписях. Главенство живописи над архитектурой при оформлении интерьеров. Богатство замыслов, многообразие решений.

Развитие пейзажа в венецианской живописи, так называемой ведуты. Творчество Антонио Канале (Каналетто, 1697 - 1768) и Бернардо Белотто (1720 - 1780). Франческо Гварди (1712 - 1793).

Рим XVIII века как международный центр художественной жизни и художественного образования. Открытие Геркуланума и Помпеи. Рост классицистических тенденций в художественном творчестве.

Тема 3. Английское искусство XVIII века.

Особенности буржуазного развития Англии

Промышленный переворот XVIII века. Развитие философии, науки, литературы. Расцвет английской живописи. Обострение социальных противоречий и его отражение в борьбе художественных направлений.

Английская живопись I-й половины XVIII века.

Уильям Хогарт (1697 - 1764) – художник-реалист. Жанровые картины и гравюры. Обличительная тенденция его искусства. Серии “Карьера Мота”, “Модный брак” и др. Роль сатиры в искусстве Хогарта. Его эстетические взгляды (“Анализ красоты”). Хогарт как зачинатель критического реализма в западно-европейском искусстве нового времени.

Формирование и расцвет портретной школы. Джошуа Рейнольдс (1723 - 1792). Творческий метод художника, его основные работы (“Джен Харингтон”, “Лорд Хитфильд”, “Д-р Джонсон” и др.) Рейнольдс – первый президент Академии, его речи об искусстве. Томас Гейнсборо (1727 - 1788). Особенности его живописной манеры и колорита. Основные работы: “Голубой мальчик”, “М-с Грэхем”, “Дочери художника”, “Прогулка” и др.

Раздел 7. Искусство первой половины XIX века

Тема 1. Искусство Франции первой половины XIX века.

Общественные отношения в эпоху наполеоновской империи и реставрации. Архитектура. Классицизм начала XIX века (так называемый “стиль ампир”). Персье и Фонтен – арка на площади Карусель. Вивьон – церковь Магдалины, Лепер и Годуэн – Вандомская колонна.

Живопись. Позднее творчество Давида. Давид – живописец империи (“Коронация Жозефины” и др.). Разрыв между исторической живописью Давида и его реалистическим портретом. Антуан Гро (1771 - 1835). Реалистические и романтические тенденции в его искусстве. (“Наполеон на Аркольском мосту”). Жан Огюст Доминик Энгр (1780 - 1867) – центральная фигура французского классицизма. Противоречивость творчества Энгра: мастерство реалистического рисунка и поиски отвлеченного идеального стиля в исторической живописи (“Зевс и Фетида”, “Обет Людовика XIII”).

Обострение классовой борьбы во Франции в годы Реставрации (1815 - 1830). Зарождение и развитие романтизма. Романтическое движение 1810-х – 1830-х годов как выражение демократических идеалов эпохи. Интерес к национальной средневековой

истории к национальному своеобразию, к Востоку, к литературным сюжетам. Борьба романтизма против норм и канонов классицизма. Художественные особенности романтизма. Новое понимание светотени, композиции, живописных проблем, рисунка.

Теодор Жерико (1791 - 1824). Трагическая напряженность и драматизм работ. “Плот Медузы”.

Эжен Делакруа (1798 - 1863) – центральная фигура романтической школы и один из крупнейших мастеров европейской живописи. Пафос работ Делакруа. Поиск героических образов. Слияние романтических и реалистических элементов: “Ладья Данте”, “Резня на Хиосе”, “Свобода, ведущая народ”. Делакруа после революции 1830 года. Декоративность поздних работ. Влияние Делакруа на развитие живописи.

Франсуа Рюд (1784 - 1855) – ведущий мастер романтической скульптуры. “Марсельеза”.

Франция в период июльской монархии и Второй империи (1830 - 1870). Консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Значение революции 1830 года, рабочих восстаний и особенно революции 1848 года для развития культуры и искусства.

Сложение критического реализма, его связь с демократическими традициями романтизма.

Оноре Домье (1808 - 1879) – великий мастер критического реализма во Франции. Острота политической сатиры. Борьба с июльской монархией. Литографии “Законодательное чрево”, “Улица Транснотен”. Серии “Добрые буржуа”, “Люди юстиции”. Живопись Домье: “Прачка”, “Любитель гравюр”, “Вагон третьего класса” и др.

Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа. Изучение и воспроизведение барбизонцами родной природы. Творчество Теодора Руссо (1812 - 1867) – интерес к повседневным, обыденным мотивам природы. “Вид в окрестностях Гранвиля”. Жюль Дюпре. Романтическая взволнованность его лучших работ. “Морской отлив в Нормандии”. Шарль Добиньи (1817 - 1876) – лирическая тонкость его пейзажей. “Облачный день” и др.

Камилл Коро (1796 - 1875) - мастер интимного пейзажа. Эмоциональная приподнятость искусства Коро. “Порыв ветра”, “Колокольня в Дуэ” и др. Мастерство передачи света и воздуха.

Жан Франсуа Милле (1814 - 1875) – выдающийся художник-реалист. Демократические и критические тенденции реализма Милле. Изображение крестьянского труда (“Сеятель”, “Собирательницы колосьев”). Резко критический характер ряда работ (“Человек с мотыгой”, “Отдых виноградаря”). Создание монументального и поэтического образа крестьянина, высокое моральное и гуманистическое значение искусства Милле.

Гюстав Курбе (1819 - 1877) – его место в развитии французского реализма. Изображение повседневной действительности. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины (“После полудня в Оране”, “Дробильщики камня”, “Похороны в Оране”) как правдивое изображение типов буржуазного общества.

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Дальнейшее развитие реализма и борьба крупнейших художников с салонно-академическим искусством. Особенности развития французского искусства последних десятилетий XIX века. Поиски новых средств художественной выразительности. Развитие импрессионизма.

Эдуард Мане (1832 - 1883) – один из выдающихся мастеров живописи. Жанровое разнообразие творчества Мане. Связь с классической традицией прошлого (“Олимпия”, “Завтрак на траве”), сцены современной жизни (“Музыка в Тюильри”, “Завтрак в мастерской”, “Бар в Фоли-Бержер”), портреты, натюрморты, пейзажи. Обновление цветовой палитры, смелость колористических решений. Завоевания в передаче света и воздуха. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

Эдгар Дега (1834 - 1917). Жанровые картины. Черты иронии в его искусстве. Тема театра в творчестве Дега. Выразительность рисунка, композиционные поиски.

Импрессионизм. Его зарождение на рубеже 1860 – 1870-х годов. Характеристика этого течения. Интерес к современности, стремление к передаче непосредственных зрительных впечатлений. Особое внимание к живописным проблемам, передаче свето-воздушной среды. Новое понимание композиции. Творчество основных мастеров этого направления. Огюст Ренуар (1841 - 1919). Жизнерадостный характер его творчества. Клод Моне (1840 - 1926). Развитие импрессионистического пейзажа. А.Сислей. К.Писсаро. Кризис импрессионизма в середине 1880-х годов.

Неоимпрессионизм Ж.Сера и П.Синьяка и теория “научного импрессионизма”.

Постимпрессионизм. Стремление преодолеть созерцательность импрессионизма в творчестве художников, условно объединяемых понятием “Постимпрессионизм”. Поль Сезанн (1839 - 1906). Поиски закономерностей в изображении реального мира. Синтез формы и цвета. Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства. Винсент Ван Гог (1853 - 1890). Драматизм и глубокая человечность лучших работ. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Поль Гоген (1848 - 1903). Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья, древнего Востока, в творчестве “примитивных” народов. “Живописный символизм” Гогена. Анри Тулуз-Лотрек (1864 - 1901). Критическое изображение изнанки парижской жизни. Острота характеристики представителей парижской богемы. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Французская скульптура. Огюст Роден (1840 - 1917). Особенности его творчества, основные работы.

Тема 2. Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков

Франсиско Гойя (1746 - 1828) – великий художник испанского народа.

Испания под гнетом абсолютизма и инквизиции. Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Серия офортов “Капричос”, их реалистическая сущность и критический характер. Утверждение красоты и значительности народных образов: “Одетая маха”, “Обнаженная маха”, “Посол французской республики Гиймардэ”. Резкая критика испанской реакции (“Семейный портрет Карла IV”). Связь творчества Гойи 1800-х – 1810-х годов с национально-освободительной борьбой испанского народа против Наполеона (“Расстрел повстанцев”, серия офортов “Бедствия войны”). Драматизм этих работ. Позднее творчество Гойи (росписи “Дома глухого”, серия “Диспарате”).

Связь Гойи с испанской революцией 1820 – 1823 гг. Лучшие реалистические произведения этого периода (“Кузнецы”, “Водоноска”). Значение творчества Гойи для дальнейшего развития передового реалистического искусства.

Тема 3. Искусство Англии XIX века

Англия как передовая капиталистическая страна XIX века. Демократические тенденции в английском изобразительном искусстве и развитии английского реалистического пейзажа.

Джон Констебль (1776 - 1837). Пейзажные этюды с натуры, новое отношение к природе, обостренное чувство изменчивости и многообразия красоты, эмоциональность ее восприятия. Разработка пленера. Основные работы – “Телега для сена”, “Собор в Солсбери”, “Скачущая лошадь”, “Хлебное поле” и др.

Джозеф Уильям Тернер (1775 - 1815). Черты романтизма в его пейзажах. Интерес к передаче необычных состояний природы, свето-воздушных эффектов (“Последний рейс корабля “Смелый””, “Дождь, пар и скорость”). Акварели Тернера. Склонность к фантастическим сюжетам.

Тема 4. Искусство Германии XIX века

Неравномерность развития немецкой культуры первой половины XIX века. Расцвет литературы и музыки и относительное отставание живописи, скульптуры, архитектуры.

Немецкий романтизм. Его созерцательный, социально пассивный характер. Идеализация средневековья, мистицизм как черты немецкой романтической эстетики и изобразительного искусства. Основные представители немецкого романтизма: Филипп

Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих. “Назарейская школа”, ее представители: Ф. Овербек, П. Корнелиус. Ретроспективный характер искусства назарейцев. Господствующее положение назарейцев в художественных академиях Германии.

Германия в конце XIX века. Ускоренное развитие капиталистических отношений.

Переход к эпохе империализма и резкое обострение социальных противоречий.

Демократические тенденции в немецком искусстве конца XIX – начала XX веков. Кэте Кольвиц (1867 - 1945) – крупнейший немецкий график. Изображение жизни, страданий и борьбы немецкого народа в ее искусстве. Серии “Восстание ткачей”, “Крестьянская война”. Их значение для формирования социалистического реализма в европейском искусстве XX века.

Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века

Тема 1. Искусство Европы XX века

Резкое обострение борьбы двух культур на рубеже XIX – XX веков. Распространение идеалистических и мистических идей в буржуазной философии, эстетике, искусстве. Демократический протест против господствующей реакционной тенденции. Появление первых элементов социалистической идеологии в искусстве конца XIX – начала XX веков.

Особенности развития архитектуры этого времени. Возникновение стиля “модерн” («ар нуво») во Франции, “югендстиль” в Германии.

Особенности развития мирового искусства перед Великой Октябрьской социалистической революцией и после нее. Расхождение путей развития различных направлений в искусстве.

Распространение упадочных тенденций в искусстве последних лет XIX века и в особенности в начале XX века. Антигуманистический характер буржуазной культуры XX века в целом. Отказ от решения больших общественных проблем. Уход в область узких формально-технических исканий. Индивидуалистическое понимание свободы творчества. Рост субъективизма. Отражение в искусстве борьбы двух культур. Развитие элементов социалистического реализма в капиталистических странах. Критический реализм.

Характеристика основных направлений в развитии архитектуры в Европе XX века.

Искусство Франции XX века. Группа “диких” (“фовистов”). Программа фовистов, их декоративные искания, интерес к живописно-колористическим проблемам. Анри Матисс (1869 - 1954).

Альбер Марке (1875 - 1947) – выдающийся мастер пейзажной живописи, выразитель реалистических тенденций. Поиски синтетического образа природы.

Кубизм, его возникновение (1908), его художественные принципы. Широкое распространение кубизма в 1910 – 1920-е годы. Основоположники кубизма во французском искусстве – Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Пабло Пикассо (1881 - 1973). Его место в искусстве XX века. Сложный характер творчества. Участие в антрепризах С.П. Дягилева. Общественная деятельность Пикассо.

Французская скульптура XX века. Антуан Бурдель. Аристид Майоль.

Усиление демократических тенденций в связи с борьбой против фашизма в Испании, в период второй мировой войны и после ее окончания. Творчество Пикассо в 1930-х – 1950-х годах. Его стремление откликнуться на крупнейшие события истории (“Герника”, “Убийство в Корее” и др.).

Реалистическое движение художников младшего поколения. А.Фужерон.

Искусство Германии XX века. Развитие экспрессионизма. Неоднородность этого течения. “Левое” крыло экспрессионистов. О. Дикс. Его антивоенные работы. Гросс и его политическая сатира. Экспрессионизм в скульптуре и его преодоление – Э. Барлах.

Творчество Кете Кольвиц после первой мировой войны.

Искусство Италии XX века. Формалистические течения в итальянском искусстве XX века. Футуризм. У. Боччиони и Д. Северини. “Метафизическая” живопись де Кирико.

Итальянское искусство после второй мировой войны. Движение к реализму. Ренато Гуттузо и др. Борьба реалистических тенденций и неоавангарда в итальянском искусстве.

Тема 2. Искусство США XX века

Распространение формалистических течений. Абстракционизм и сюрреализм, их идейная и политическая реакционность. Антигуманистическая и антинародная сущность модернистских направлений, уничтожение образного начала, отказ от изобразительности.

Новые школы модернистского искусства: поп-арт как антитеза беспредметничеству абстракционистов; оп-арт; кинетическое искусство; “Минимальное искусство”; “Земляное искусство”; “Гиперреализм” и др.

Реалистические тенденции в творчестве художников Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Творчество Рокуэла Кента, Р. Сойера, А. Рефрежье и других.

Тема 3. Искусство Латинской Америки XX века

Подъем художественной жизни в странах Латинской Америки в XX веке. Монументальная живопись Мексики и ее крупнейшие представители: Х.К.Ороско, Д.Ривера, Д.А.Сикейрос. Развитие мексиканской графики: Л.Мендес и др.

Тема 4. Искусство Японии XX века

Проникновение модернизма в японскую художественную культуру XX века как результат включения страны в общее русло развития капиталистических держав. Двойственность и противоречивость культуры Японии. Конфликт между национальными традициями и модернистскими влияниями.

4.4. Содержание занятий семинарского типа

Таблица 8.

Содержание практических занятий для очной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1.1	Происхождение искусства	1	1
2.1	Искусство Египта	2	2
2.2	Искусство античного общества	3	3
3.1	Особенности периода. Раннехристианское искусство	1	1
3.2	Искусство Византии	1	1
3.3	Искусство Западной Европы	1	1
4.1	Особенности периода	1	1
4.2	Искусство Возрождения в Италии	2	2
4.3	Искусство Возрождения в странах Европы	2	2
5.1	Историческая ситуация в Европе в XVII веке.	1	1
5.2	Искусство Италии и Франции XVII века.	1	1
5.3	Искусство Голландии и Фландрии XVII века	1	1
5.4	Искусство Испании в XVII веке.	1	1
6.1	Искусство Франции XVIII века	1	1
6.2	Искусство Италии в XVIII веке.	1	1
6.3	Английское искусство XVIII века.	1	1
7.1	Искусство Франции XIX века	2	2

7.2	Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков	1	1
7.3	Искусство Англии XIX века	1	1
7.4	Искусство Германии XIX века	1	1
8.1	Искусство Европы XX века	1	1
8.2	Искусство США XX века	1	1
8.3	Искусство Латинской Америки XX века	1	1
8.4	Искусство Японии XX века	1	1

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Перечень литературы для самостоятельной работы указан в разделе Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100:

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля - 63
- максимальное количество баллов за посещение лекционных занятий – 7;
- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации – 30.

6.1. Текущий контроль

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6.2. Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – **экзамен во 2 семестре.**

Форма проведения экзамена: устно по билетам.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену в 2 семестре:

УК-1, ОПК-1

Билет № 1

- Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления. Первобытное искусство.
- Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие.

Билет № 2

- Общая характеристика искусства Древнего Египта.
- Судьба художника в условиях тоталитарного режима.

Билет № 3

- Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазопиcи и зодчестве.
- Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.

Билет № 4

- Искусство Древней Греции периода классики.
- Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.

Билет № 5

- Искусство Древней Греции времен эллинизма.
- Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.

Билет № 6

- Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
- Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.

Билет № 7

- Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
- Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвигтц и др.).

Билет № 8

- Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
- Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.

Билет № 9

- Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
- Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.

Билет № 10

- Романское искусство. Особенности храмового строительства.
- Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).

Билет № 11

- Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
- Экономическое положение художника в буржуазном обществе.

Билет № 12

- Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
- Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.

Билет № 13

- Раннее Возрождение и его художественные итоги.

- Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).

Билет № 14

- Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
- Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.

Билет № 15

- Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
- Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.

Билет № 16

- Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
- Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.

Билет № 17

- Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
- Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.

Билет № 18

- Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
- Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.

Билет № 19

- Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
- Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.

Билет № 20

- Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
- Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.

Билет № 21

- Ампир и рококо в искусстве Европы XVIII в.
- Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.

Билет № 22

- Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.
- Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.

Билет № 23

- Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.
- Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой

и элитарной культурами.

Билет № 24

- Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?
- Как влияют на современное изобразительное искусство новые электронные технологии?

Билет № 25

- Каких прогрессивных художников XX века вы знаете и каков их вклад в современную культуру.
- В чем ценность самодеятельного художественного творчества?

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Таблица 14.

Распределение баллов по видам учебной работы

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Посещение лекционных занятий	0-7
Составление картотеки памятников художественной культуры	0-63
Промежуточная аттестация	0-30
ИТОГО	0-100

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля.

Таблица 17.

Балльная шкала итоговой оценки на экзамене

Оценка	Баллы
Отлично	85-100
Хорошо	65-84
Удовлетворительно	40-64
Неудовлетворительно	0-39

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в Методических рекомендациях для обучающихся по освоению дисциплины «История зарубежного ИЗО».

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Смолина, Т. В. Мировая художественная культура в таблицах: учебное пособие / Т. В. Смолина. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 76 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/265277>. — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

2. Яковлева, Н. А. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество: учебное пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец; под ред. Н. Я. Яковлевой. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023. — 720 с. —

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/288653>. — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительная литература

1. Дьяченко, А. П. Острова русского зарубежья (очерки о художниках русской эмиграции): учебное пособие / А. П. Дьяченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 472 с. — ISBN 978-5-8114-9206-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/196722>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Куценков, П. А. Психология первобытного и традиционного искусства: монография / П. А. Куценков. — Москва: Прогресс-Традиция, 2007. — 232 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/77089>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Паниотова, Т. С. (под ред.). Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т. С. Паниотова (под ред.). — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023. — 456 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307529>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Фатеева, И. М. История изобразительных искусств: учебное пособие / И. М. Фатеева. — пос. Караваяво: КГСХА, 2020 — Часть 2: История изобразительных искусств — 2020. — 103 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171678>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Фейнберг, Л. Е. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие / Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023. — 368 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307598>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arthistory.ru/>.

2. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arthistory.ru/>.

3. Интернет-галерея картин. [Электронный ресурс] URL: <http://gallerix.ru/>.

8.3. Перечень программного обеспечения

1. MS Office, Office 365

2. Проигрыватель аудио и видео файлов VLC player

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы используются учебные аудитории, отвечающие противопожарным правилам и нормам, обеспечивающих проведение всех видов деятельности обучающихся при освоении дисциплины, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (мультимедийными комплексами), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет":

102 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типов, курсового проектирования (выполнения курсовой работы), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оснащенное специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием;

108 Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовой работы), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся), оснащенное специализированной мебелью, переносным мультимедиа проектором;

103.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное специализированной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;

Читальный зал. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное специализированной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;

207 Компьютерный зал (для самостоятельной работы обучающихся), оснащенный специализированной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий