

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра культурологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И. А. Федоричева

_____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 51.03.01 «Культурология»

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная							Форма контроля	Заочная							
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Индивидуальное задание	Курс		Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Индивидуальное задание	Форма контроля
2,3	4	70	36	18	18	34	+	Зач.	1	4	92		6	6	80	+	Зач.
	5	74	34	17	17	40	+	Экз.		5	52		4	4	42	+	Экз.
Всего		144/4	70	35	35	74	+	Зач. (4) Экз. (5)	Всего	144		10	10	124	+	Зач. (4) Экз. (5)	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработала Е. А. Ирдиненко, канд. филос. наук, доцент кафедры культурологии.

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»).

Протокол № 1 от 28.08 2019г. Зав. кафедрой П. Воеводин

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История изобразительного искусства и архитектуры» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 2, 3 курса (4, 5 семестр) ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского 53.03.01«Культурология». Содержание дисциплины ориентировано на профессиональную подготовку гуманитариев, включает теоретические представления об истории религии.

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в базовую (вариативную) часть общенаучного (профессионального) блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 51.03.01 Культурология.

Дисциплина реализуется кафедрой культурологии.

Основывается на базе дисциплин: «История», «История культуры»

Является основой для изучения следующих дисциплин: «История культуры», «История искусств».

Преподавание дисциплины предусматривает такие формы организации учебного процесса: лекции-презентации, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, консультации, выполнение творческих заданий (эссе, синквейны, презентации).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в устной форме: опрос, защита творческой работы, сообщение по результатам самостоятельной работы; письменной – выполнение самостоятельных работ; подготовка презентаций, написание эссе, синквейнов.

Итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 53 часа для очной формы обучения и 10 часов для заочной формы обучения, семинарские занятия – 35 часов для очной формы обучения и 10 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 74 часа для очной формы обучения и 124 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История изобразительного искусства и архитектура» является необходимость обеспечения студентов концептуальной системой мироотношения, знакомство с основными видами, жанрами, направлениями изобразительного искусства.

Задачи курса:

- ознакомить студентов на обширном художественном материале с основными направлениями, видами и жанрами изобразительного искусства: графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;
- дать убедительные примеры анализа художественных произведений.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций.

Весь материал изучаемого курса подчинен проблемному принципу организации, т.е. не только изучению основных направлений, жанров, видов изобразительного искусства, но и изучению различных подходов к пониманию сущности искусства как социального явления.

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История изобразительного искусства и архитектуры» относится к вариативной части. Лекционный и семинарский материал курса опирается на базовые знания студентов, полученные при изучении общеобразовательных дисциплин, таких как «История», «Основы культурологии», «История», «История культуры», «История искусств», которые связаны логически, содержательно и методически.

Изучение дисциплины «История изобразительного искусства и архитектуры» способствует успешному овладению студентами такими дисциплинами как «Культурология», «Теория культуры» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данный курс представляет картину развития зарубежного искусства, как на характеристиках его основных этапов, так и на примерах творчества отдельных наиболее значительных его представителей, познакомить студентов с основным понятийным аппаратом в области теории и истории искусства, на примерах произведений от архаики до начала XXв.

Изучение дисциплины направлено на формирования следующих компетенций.

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всег о	в том числе			всег о	в том числе		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
I СЕМЕСТР								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. История изо и архитектуры как научная дисциплина		2	2	10		1	1	10
Тема 2. Исторические этапы развития изо и архитектуры		2	2	10		1	1	10
Тема 3. Искусство – его понятие, функции, место в сфере культуры человека		2	2	5			1	10
Тема 4. Функции искусства		2	2	5			1	10
Тема 5. Произведения искусства как воплощение художественного образа		2	2	10		1		10
Тема 6. Виды, жанры искусства		2	2	10		1		10
Тема 7. Виды, жанры искусства						1		
Тема 8. Род в искусстве. Пластические искусства		2	2	10				10
Тема 9. Понятие «стиль». Основные характеристики стиля в искусстве		4	4	12		1		
<i>ВСЕГО часов по дисциплине</i>	70	18	18	34		6	6	80

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(I СЕМЕСТР)

Лекция 1. История ИЗО и архитектуры как научная дисциплина

Искусствоведение, искусствознание - комплекс наук, изучающих искусство (преимущественно изобразительное) и художественную культуру общества в целом, отдельные виды искусства и их отношение к действительности, совокупность вопросов формы и содержания художественных произведений. Искусствоведение включает в себя теорию и историю искусства, а также художественную критику. К искусствоведению относятся литературоведение, музыковедение, театроведение, киноведение, а также искусствоведение в узком его понимании. В узком, в самом распространенном значении, искусствоведение – это наука о пластических искусствах: архитектуре, живописи, скульптуре, графике, декоративно-прикладном искусстве.

Лекция 2. Исторические этапы развития изо и архитектуры

Первые попытки создать теорию искусства предпринимались ещё в античную эпоху. Среди трудов античных учёных встречаются практические руководства по искусству (автор - Витрувий), и описания художественных памятников (авторы - Павсаний, Филострат). Обширный трактат по античному искусству написал Плиний Старший. В эпоху Возрождения появился целый ряд трудов посвященных искусствоведению. Особо можно отметить работу Джорджо Вазари - «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Систематизированное изучение произведений искусства, которое предусматривает самостоятельная отрасль науки, появилось сравнительно недавно. Один из первых по этому предмету стал труд И. Винкельмана «История искусства древнего мира». Ценный вклад в развитие данной науки внесли западноевропейские просветители 18-го века Дени Дидро, Г. Э. Лессинг и др. В 19-20 веках искусствоведение получило широкое развитие, в науке сложился целый ряд школ и направлений. Серьезные фундаментальные научные исследования в области искусствоведения были выполнены учеными: Вильгельмом Любке, Антоном Шпрингером, Карлом Верманом (Германия), Эженом Виолле-ле-Дюком, Гастоном Масперо (Франция), Якобом Буркхардтом (Швейцария) и рядом других ученых. В России наиболее известным искусствоведом периода становления искусствоведения, как науки, можно считать Дмитрия Ровинского, составителя справочников по гравюре, русским портретам 18 -19 веков. Стоит упомянуть и о Николае Собко, одном из первых русских историков искусства и библиографе. Неоценим вклад в развитие и пропаганду русского искусства Сергея Дягилева – известного театрального деятеля, искусствоведа, пропагандиста русского искусства за рубежом. В настоящее время искусствоведение превратилось в самостоятельную науку, которая изучает историю искусства, исторические памятники в направлении искусство, направления и формы традиционного и новаторского искусства, учет и аналитические исследования предметов и объектов искусства, современные тенденции в развитии искусства и наиболее интересные направления в нем. С одной стороны, искусствоведение – это научное и критическое зеркало искусства, которое способствует его развитию, формулирует художественные принципы. С другой стороны, искусствоведение – это мощный популяризатор искусства. Критические статьи, научно-популярные книги и фильмы, лекции, экскурсии – всё это влияет на предпочтения публики, формирует её вкус.

Лекция 3. Искусство – его понятие, функции, место во сфере культуры человека

Искусство (от «искуссы, творити») — процесс или итог выражения внутреннего мира в (художественном) образе, творческое сочетание элементов таким способом, который отражает чувства или эмоции. Слово «искусство» и в русском, и во многих других языках употребляется в двух смыслах: в узком смысле это специфическая форма практически-духовного освоения мира; в широком — высший уровень мастерства, умения, независимо от того, в какой сфере жизни общества они проявляются (искусство печника, врача, пекаря и др.). Первоначально искусством называли высокую степень мастерства в каком-либо деле. Это значение слова присутствует в языке до сих пор, когда мы говорим об искусстве врача или учителя, о парикмахерском искусстве или искусстве ораторском. Позже понятие «искусство» стали все чаще использовать для описания особой деятельности, направленной на отражение и преобразование мира в соответствии эстетическими нормами, т.е. по законам прекрасного. При этом первоначальное значение слова сохранилось, так как для создания чего-то прекрасного требуется высокое мастерство. Предметом искусства являются мир и человек в совокупности их отношений друг с другом. Форма существования искусства — художественное произведение (картина, поэма, спектакль, кинофильм и т.д.). Искусство также использует особые средства для воспроизведения реальной действительности: для литературы это слово, для музыки — звук, для изобразительного искусства — цвет, для скульптуры — объем. Цель искусства двойственна: для творца — это художественное самовыражение, для зрителя — наслаждение красотой. Вообще красота так же тесно связана с искусством, как истина с наукой и добро — с моралью. Искусство — важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения окружающей человека действительности. По потенциалу осмысления и преобразования действительности искусство не уступает науке. Однако способы осмысления мира наукой и искусством различны: если наука использует для этого строгие и однозначные понятия, то искусство — художественные образы.

Лекция 4. Функции искусства

Искусство как самостоятельная форма общественного сознания и как отрасль духовного производства выросло из производства материального, было первоначально вплетено в него в качестве хотя и эстетического, но сугубо утилитарного момента. Человек по натуре художник, и он всюду, так или иначе, стремится вносить красоту. Можно выделить следующие функции искусства: эстетическая функция позволяет воспроизводить действительность по законам красоты, формирует эстетический вкус; социальная функция проявляется в том, что искусство оказывает идейное воздействие на общество, преобразуя тем самым социальную реальность; компенсаторная функция позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни; гедонистическая функция отражает способность искусства приносить удовольствие человеку; познавательная функция позволяет познавать действительность и анализировать ее при помощи художественных образов; прогностическая функция отражает способность искусства строить прогнозы и предугадывать будущее; воспитательная функция проявляется в способности произведений искусства формировать личность человека.

Лекция 5. Производство искусства как воплощение художественного образа

Произведения искусства (от «про» и «изводить» — «сводить, сличать копию с оригиналом») — материальное воплощение художественного образа. Наиболее противоречивое понятие искусствоведения. Дж. Б. Шоу, выдающийся английский писатель и мастер загадочных афоризмов, сказал: "Великое произведение искусства — это мучительная победа гениального ума над гениальным воображением". Производство искусства как продукт художественного творчества имеет двух «родителей»: художник в качестве «отца» и художественный материал в качестве «матери». Именно взаимодействие этих двух сторон и определяет процесс

производства произведения искусства, то есть процесс художественного творчества. Произведение искусства отвечает определённым категориям эстетической ценности. По мнению В. Кандинского, «истинное произведение искусства возникает таинственным, загадочным, мистическим образом „из художника“». М. Бахтин писал, что художественное произведение выступает посредником между сознанием (картиной всего мира) автора и сознанием реципиента — читателя, зрителя, слушателя. Произведения искусства также являются одним из основных объектов в авторском праве, т.е. автор сам создаёт произведение.

Лекция 6 -7. Виды, жанры искусства

Виды искусства — это исторически сложившиеся формы художественного отражения мира, использующие для построения образа особые средства — звук, цвет, телодвижение, слово и т.д. В каждом из видов искусства имеются свои особые разновидности — роды и жанры, которые вместе обеспечивают многообразие художественного отношения к действительности. Коротко рассмотрим основные виды искусства и некоторые их разновидности. Литература использует словесно-письменные средства для построения образов. Имеются три основных рода литературы — драма, эпос и лирика и многочисленные жанры — трагедия, комедия, роман, повесть, поэма, элегия, рассказ, очерк, фельетон и т.д. Музыка использует звуковые средства. Музыку делят на вокальную (предназначенную для пения) и инструментальную. Жанры музыки — опера, симфония, увертюра, сюита, романс, соната и т.п.

Танец использует для построения образов средства пластических движений. Выделяют Архитектура формирует пространственную среду в виде сооружений и зданий для жизни человека. Ее делят на жилую, общественную, садово-парковую, промышленную и т.д. Выделяют также архитектурные стили — готику, барокко, рококо, модерн, классицизм и т.п. Скульптура создает художественные произведения, имеющие объем и трехмерную форму. Скульптура бывает круглой (бюст, статуя) и рельефной (выпуклое изображение). По размеру делится на станковую, декоративную и монументальную. Декоративно-прикладное искусство связано с прикладными нуждами. Сюда относят художественные предметы, которые могут применяться в быту, — посуду, ткани, орудия труда, мебель, одежду, украшения и др. Театр организует особое сценическое действие посредством игры актеров. Театр может быть драматическим, оперным, кукольным и т.д. Цирк представляет зрелищно-развлекательное действие с необычными, рискованными и смешными номерами на специальной арене. Это акробатика, эквилибристика, гимнастика, джигитовка, жонглирование, фокусы, пантомима, клоунада, дрессировка животных и проч. Кино является развитием театрального действия на основе современных технических аудиовизуальных средств. К видам киноискусства относят игровое, документальное кино, анимацию. По жанрам выделяют кинокомедии, драмы, мелодрамы, приключенческие фильмы, детективы, триллеры и т.п. Фотография фиксирует документальные зрительные образы с помощью технических средств — оптических и химических или цифровых. Жанры фотографии соответствуют жанрам живописи. Эстрада включает в себя малые формы сценического искусства - драматургию, музыку, хореографию, иллюзии, цирковые номера, оригинальные выступления и т.д. К перечисленным видам искусства можно добавить графику, радиоискусство и т.д. Для того чтобы показать общие черты разных видов искусства и их различия, предложены различные основания для их классификации. Так, выделяют виды искусства: ритуальные, народные, бальные, современные танцы, балет. Направления и стили танца — вальс, танго, фокстрот, самба, полонез и др. Живопись отображает реальность на плоскости средствами цвета. Жанры живописи — портрет, натюрморт, пейзаж, а также бытовой, анималистический (изображение животных), исторический жанры.

По количеству использованных средств — простые (живопись, скульптура, поэзия, музыка) и сложные, или синтетические (балет, театр, кино).

По соотношению произведения искусства и реальности — изобразительные, изображающие действительность, копируя её, (реалистическая живопись, скульптура,

фотография), и выразительные, где фантазия и воображение художника творят новую действительность (орнамент, музыка).

Лекция 8. Род в искусстве. Пластические искусства

Род в искусстве - понятие, выражающее способ подачи автором смыслового содержания в художественном произведении, определяющий предметные сферы искусства, характер создания и понимания художественных сообщений. Основные роды творчества в искусстве - эпос, лирика и драма. Приоритетные предметные сферы различных родов творчества таковы: для эпического это объективное бытие, описываемое автором как бы при взгляде со стороны, для лирического - внутренний мир субъекта, его переживания, выражаемые непосредственно от лица автора, для драматического - это взаимодействие субъектов в деятельности и борьбе. Данные роды художественного творчества прослеживаются почти во всех видах искусства, хотя и имеют в каждом из них свою специфику. Роды творчества ведут свое происхождение из разных видов искусства: лирика - из музыки, пения, драма - из сферы театра, эпос - из словесного творчества. Каждый вид, род или жанр отображает особую сторону или грань человеческой жизни, но собранные вместе, эти составляющие искусства дают всеобъемлющую художественную картину мира.

Традиционно периодизация пластических искусств начинается с зарождения эстетической деятельности человека, становление которой приходится на рубеж Ориньякско-Солутрейского времени верхнего палеолита, то есть наиболее позднего периода древнекаменного века, что составляет приблизительно 35–30 тыс. лет тому назад. Наивысшего расцвета искусство палеолита достигает в эпоху Ля Мадлен (по названию французского грота, где были сделаны первые относящиеся к данной эпохе находки), которая датируется 20–10 тыс. лет тому назад. Далее искусство доисторической эпохи подразделяется на искусство мезолита (среднекаменного века) – приблизительно 10–7 тыс. лет тому назад, искусство неолита и бронзы. Причем последние два периода имеют уже свою периодизацию для каждого конкретного региона и порою совпадают с формированием ранних предгосударств и государственных образований, что и открывает эпоху профессионального искусства. Так, на территориях, наиболее благоприятных для сельскохозяйственной деятельности, уже на пороге 5–4 тысячелетия до н.э. начинают формироваться предгосударственные социальные структуры, а в конце 4 тысячелетия формируются древнейшие восточные деспотии в долинах рек Нила и междуречье Тигра и Евфрата. С этого периода и вплоть до начала 1 тысячелетия до н.э. разворачивается история искусств Древнего Востока, охватывающая эволюцию художественной культуры Древнего Египта, Древней Месопотамии, Хетто-Хурритской культуры и культуры Эгейского мира. Внутри каждой цивилизации имеется своя периодизация истории и, соответственно, истории искусства. С конца второго тысячелетия принято начинать периодизацию истории искусства античного мира, включающую в себя историю искусства Древней Греции, эллинизма Древнего Рима, ограничиваемую сроками от 12 века до н.э. до середины 5 века н.э. С середины 5 в. н.э. начинается история искусства Византийской империи и западноевропейского средневековья, которая в равной степени завершается к 15 в. Гибель Византийской империи под натиском турецкого завоевания приводит к исчезновению этой цивилизации, а для европейской культуры начинается новый этап развития истории искусства – искусство эпохи Возрождения. В дальнейшем история искусства Нового (17 – нач. 19 вв.) и Новейшего времени (по настоящее время) подразделяется уже в рамках конкретной национальной истории. Некоторыми особенностями отмечена периодизация отечественной истории искусства. Древнейшее искусство Восточной Европы формировалось начиная с 4 тысячелетия до н.э. Первые предгосударственные образования на территории нашей страны относятся ко второй половине 1 тысячелетия н.э., а с 9 по 17 вв. разворачивается период Древнерусского искусства. Русское искусство Нового времени согласно принятой периодизации приходится на 18 – первую половину 19 веков, а в последней трети 19 века по настоящее время формируется художественная культура Новейшего времени.

Лекция 9. Понятие «стиль». Основные характеристики стиля в искусстве

Стиль (лат. *stylus* от греч. *stylos* – палочка для письма) — единство морфологических особенностей, отличающее творческую манеру отдельного мастера, национальную или этническую художественную традицию, искусство эпохи, цивилизации и т.д. Наиболее наглядно особенности того или иного стиля проявляются в архитектуре и уже оттуда проникают в живопись, скульптуру, литературу, музыку. Иногда понятие стиля употребляют и для обозначения особенностей искусства той или иной страны или великого художника, композитора. Например, можно говорить об устойчивых признаках китайского стиля или греческого, а также стиля Рембрандта или Скрябина. Стиль крупного художника обычно рождает направление в искусстве, которое принято называть школой. Известны школы Рафаэля, Кандинского. Отметим также, что отдельные стили могут развиваться одновременно или даже проникать друг в друга. Так, в живописи второй половины 19 — начала 20 века очень заметно смешение приемов различных стилей, чаще всего реалистического и стиля модерн (творчество Л.Андреева, Б.Зайцева, В.Поленова, И.Репина). Для некоторых стилей, например модернизма, характерна достаточно быстрая смена направлений развития, причиной которой является интенсивный творческий поиск художника.

Неизобразительные искусства (в которых зрительно-пространственные формы не предполагают, как правило, прямых аналогий в реальной действительности)- архитектура, декоративное искусство, дизайн. Пластические искусства тяготеют к слиянию, взаимодействию друг с другом (синтез искусств):

- по отношению к пространству и времени — пространственные (изобразительное искусство, скульптура, архитектура), временные (литература, музыка) и пространственно-временные(театр, кино);
- по времени возникновения — традиционные (поэзия, танец, музыка) и новые (фотография, кино, телевидение, видео), обычно использующие для построения образа достаточно сложные технические средства;
- по степени применимости в быту — прикладные (декоративно-прикладное искусство) и изящные (музыка, танец).

Принято деление на виды в свою очередь и внутри каждого вида искусства. Как правило, при этом основой систематизации является техника создания произведения искусства. Например:Рельеф - вид скульптуры, где объемное изображение создается в виде выступающих над поверхностью плоскости и углубленных в нее форм. Подразделяется на барельеф - низкий рельеф, где объемность форм передается условно минимализовано. В некоторых случаях эта форма изображения близка к графике (древнеегипетский рельеф), поскольку основной способ создания объемного изображения здесь - прорезание основных линий и контуров фигур при незначительных намеках на объемность форм. Часто применяется в мелко пластике (медали, камеи, декоративные предметы, в том числе выполненные в технике чеканки). Горельеф - высокий рельеф, где переданные в верных объемных соотношениях фигуры выступают более чем на треть над поверхностью. Часто горельеф в отдельных деталях изображения переходит к полнообъемным формам (рельефы Месопотамии, Ассирии, Древней Греции, Индии, Рима и др.) Монументальное изобразительное искусство - произведения живописи и скульптуры, связанные с произведениями архитектуры или с условиями места, где размещаются; отличаются масштабностью форм, обобщенными чертами изображений, порой абстрактным символическим характером (мемориальные монументы). В настенной монументальной живописи в древности применялся прием росписи по сухой штукатурке (аль-секко), а затем - с позднего Средневековья - по сырой штукатурке (аль-фреско), давший название всему виду живописи - фреска. Произведение живописи или рельефа, созданное отдельно, но предназначенное заполнить большой участок стены носит название панно. Жанры в искусстве - вариант подвидового деления, по-разному осуществляемый в различных видах искусства (*genre* - по-французски род). В изобразительных искусствах понятие жанра означает обобщенное выражение устойчивых тем

искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, историческая картина, бытовой жанр, анималистика и др. В музыкальном искусстве понятие жанр связывается с фактором предназначения, принадлежности данной музыки, а так же с категориями музыкальных форм. Основные жанровые сферы здесь - танцевальная музыка, вокально-хоровая музыка, культовая музыка, театральная музыка, симфоническая музыка, эстрадная музыка, музыкальный фольклор - с множеством подразделяемых в них конкретных жанров. В словесном творчестве жанр определяется через способ передачи содержания, порой через масштаб произведения и его формальную организацию. Жанр здесь тесно связан с основными родами художественного творчества. В устном словесном творчестве это эпос (в частности, сказка, былина и т.п.), загадка, поговорка и др. В литературе - поэма, стихотворение, рассказ, повесть, роман, эссе, включающие более мелкое жанровое деление. В зрелищных искусствах выделяются сценические жанры - драма, подразделяемая на трагедию, комедию, фарс, мелодраму, кинематографические жанры, часто выделяемые по принципу тематики, отчасти по принципу эстетической цели - комедия, фантастика, детектив, триллер, исторический жанр и др. В архитектуре основная жанровая принадлежность определяется назначением зданий (дворцовая архитектура, культовая архитектура, гражданская архитектура и др.).

(II СЕМЕСТР)

Лекция 1. Основные понятия искусства. Введение в курс.

Искусство (от «искуссы, творити») — процесс или итог выражения внутреннего мира в (художественном) образе, творческое сочетание элементов таким способом, который отражает чувства или эмоции. Слово «искусство» и в русском, и во многих других языках употребляется в двух смыслах: в узком смысле это специфическая форма практически-духовного освоения мира; в широком — высший уровень мастерства, умения, независимо от того, в какой сфере жизни общества они проявляются (искусство печника, врача, пекаря и др.). Первоначально искусством называли высокую степень мастерства в каком-либо деле. Это значение слова присутствует в языке до сих пор, когда мы говорим об искусстве врача или учителя, о парикмахерском искусстве или искусстве ораторском. Позже понятие «искусство» стали все чаще использовать для описания особой деятельности, направленной на отражение и преобразование мира в соответствии с эстетическими нормами, т.е. по законам прекрасного. При этом первоначальное значение слова сохранилось, так как для создания чего-то прекрасного требуется высокое мастерство. Предметом искусства являются мир и человек в совокупности их отношений друг с другом. Форма существования искусства — художественное произведение (картина, поэма, спектакль, кинофильм и т.д.). Искусство также использует особые средства для воспроизведения реальной действительности: для литературы это слово, для музыки — звук, для изобразительного искусства — цвет, для скульптуры — объем. Цель искусства двойственна: для творца — это художественное самовыражение, для зрителя — наслаждение красотой. Вообще красота так же тесно связана с искусством, как истина с наукой и добро — с моралью. Искусство — важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения окружающей человека действительности. По потенциалу осмысления и преобразования действительности искусство не уступает науке. Однако способы осмысления мира наукой и искусством различны: если наука использует для этого строгие и однозначные понятия, то искусство — художественные образы.

Лекция 2. Искусство античного мира (Крит, Микены, Древняя Греция)

Открытие культуры Эгейского мира. Кносский дворец. Связь с мифологией. Росписи Кносского дворца. Керамика. Стили вазописи Эгейского искусства. Возвышение Микен и Тиринфа. Архитектура и ДПИ микенского периода. Сложение греческого искусства в условиях рабовладельческой демократии и античных полисов. Архитектура. Типы общественных сооружений. Храмовое строительство. Типы древнегреческих храмов: «храм в антах»,

«протиль», «амфипротиль», «перипетр», «псевдоперипетр», «диптер», «псевдодиптер», «моноптер», «фолос». Древнегреческие ордерные системы. Дорический, ионический, коринфский ордера. Скульптура. Скульптура гомеровского периода (VIII-VII вв. до н.э.) Архаическая скульптура VI в. до н.э.). Вазопись. Геометрический стиль. Чернофигурная вазопись.

Яркий взлет греческого искусства. Архитектура периода ранней классики (490-450 гг. до н.э.). Скульптура периода ранней классики. Образ идеального человека в греческой скульптуре. Период высокой классики (450-410 гг. до н.э.). Ансамбль афинского акрополя. Гармоничность греческого искусства. Скульпторы Поликлет, Фидий, скульптура фронтонов и метоп Парфенона. Вазопись. Развитие краснофигурного стиля. Период поздней классики (404-323 гг. до н.э.). Скульпторы Скопас, Пракситель, Леохар. Скульптура эллинизма (конец IV – I вв. до н.э.). Агесандр («Афродита Милосская»), Полидор и Афинодор («Лаокоон»). Эллинизм – последний период древнегреческого искусства. Вклад Древней Греции в мировую культуру.

Лекция 3. Искусство Древнего Рима

Отличие искусства античного Рима от искусства античной Греции. Особенности древнеримского искусства. Архитектура периода республики. Типы архитектурных сооружений: храмы, форумы, арки, мосты, акведуки, базилики, театры, амфитеатры. Римский скульптурный портрет. «Староримское» и «эллинизирующее» направления в римской портретной пластике. Особенности скульптуры «августовского классицизма». Декоративная древнеримская живопись. Декоративные стили. Особенности. Периоды.

Общая характеристика архитектуры Древнего Рима периода империи. Форумы Древнего Рима, древнеримские храмы (Пантеон), Триумфальные арки, амфитеатры (Колизей). Религиозные, художественные и конструктивные задачи древнеримского амфитеатра. Термы (термы Каракалы, термы Диоклетиана). Базилики. Погребальные сооружения Древнего Рима (мавзолеи). Дальнейшее развитие монументальной скульптуры и скульптурного портрета. Римская мозаика. Зарождение христианской религии в недрах римского рабовладельческого государства. Распад Римской империи и падение Рима.

Лекция 4. Искусство Византии

Архитектура. Своеобразие становления крестово-купольного храмового зодчества. 1) Базиликальный тип храмов (церковь Сан Апполинаре Нуово (VI в.); 2) центрический тип культовых сооружений (церковь Сан Витале (526 – 547 гг.), баптистерий православных (около 450 г.)); 3) интегрированный тип византийских церквей (церковь св. Ирины, храм св. Софии в Константинополе (532 – 537 гг., арх. Амфимий из Трал, Исидор из Милета). Ансамбль монастыря Дафни в Аттике близ Афин (XI в.). Конструктивная и символическая составляющие крестово-купольной храмовой системы.

Изобразительное искусство. Монументально-декоративные росписи (фрески, мозаики). Система росписи внутреннего пространства византийского храма. Мозаичные и фресковые циклы церкви Сан Витале, храма св. Софии, церкви монастыря Дафни близ Афин, церкви монастыря Хора (мечеть Кахрие-Джами, конец XIII в.). Этапы византийской иконописи. Сложение византийской иконы в VI – VII вв. Икона «Сергий и Вакх» (VI в.), «Богородица с младенцем» (VI в.). Иконоборчество (726 – 843 гг.). Изобразительное искусство времени правления Дук, Комнинов и Ангелов (вторая половина XI – 1204 г.). Сложение иконографического канона. Икона «Владимирская Богородица» (XII в.), «Григорий Чудотворец» (первая половина XII в.). «Палеологовский Ренессанс» (вторая половина XIII – XV вв.). Икона «Двенадцать апостолов», «Благовещение» (XIV в.).

Лекция 5. Искусство Западного Средневековья

Искусство Средневековья в странах Западной Европы. Храмовая архитектура, скульптура, монументально-декоративное искусство романского периода во Франции и Италии (X – XII вв.). Особенности синтеза разных видов искусства. Своеобразие французских архитектурных школ. Романская архитектура Франции. Паломнические монастырские церкви аббатства Клуни во Франции. Орденская церковь Клуни (1088 – 1150 гг.) Особенности романской архитектуры Италии. Собор Сан Марко в Венеции (освящен в 1094 г.), собор в Пизе с баптистерием и колокольной (1063 – 1118 гг.).

Храмовая архитектура, скульптура, монументально-декоративное искусство готического периода во Франции, Англии, Германии (XII – XVI вв.). Особенности синтеза разных видов искусства в готическую пору. Своеобразие готического стиля во Франции. Собор Парижской Богоматери (нач. 1163 г.), собор в Реймсе (1211 – конец XII в.), собор в Шартре (1194 – 1260 гг.). Готическое искусство Англии. Собор в Уэльсе (XIII в.), собор в Линкольне (XIII в.). Готический стиль в Германии. Собор в Кельне (XIII – XIX вв.), собор в Бамберге (освящен в 1237 г.), собор в Наумбурге (конец 1240 – нач. 1250 г.).

Лекция 6. Итальянский Ренессанс и Северное возрождение.

Периодизация эпохи итальянского Возрождения. Исторические и социальные условия возникновения культуры Возрождения в Италии. Коренные сдвиги в мировоззрении общества, влияние на него античной философии, произведений итальянских писателей XIII–XIV веков.

Главные художественные центры кватроченто в Италии. Новый этап в развитии гуманизма; антропоцентризм, героизация человеческой личности. Неразрывная связь науки и искусства. Высокая роль художника в обществе, искусство как неотъемлемая часть жизни людей кватроченто.

Живопись. Новаторство творчества Мазаччо. Утверждение идеи величия человека. Сложение собственного монументального стиля. Фра Беато Анжелико. Батальные сцены Паоло Учелло. Драматизм творчества Андреа дель Кастаньо. Развитие жанрового начала в творчестве Фра Филиппо Липпи, Бенедикто Гонцолли, Доменико Гирландайо. Сандро Боттичелли. Искусство кватроченто в Средней Италии. Синтетичный характер искусства Пьетро дела Франческа.

Перемены в политическом и экономическом положении Италии в конце XV–первой трети XVI века. Сложность и противоречивость мироощущения деятелей культуры Высокого Возрождения, особенности гуманизма в этот период, проявление в нем кризисных тенденций. Образ человека в искусстве Высокого Возрождения. Особенности изобразительного языка, стремление к синтезу. Энциклопедичность деятелей культуры Высокого Возрождения.

Лекция 7. Искусство XVII–XVIII вв.

Политическое и экономическое ослабление Италии к началу XVII века. Главные задачи, художественные принципы и пластический язык барокко – главного стилевого течения. Лоренцо Бернини как представитель зрелого барокко. Архитектурные проекты Бернини. Скульптурное творчество Бернини.

Болонская академия, ее роль в создании системного образования для художников. Аннибале Карраччи, его монументальная живопись. Реализм Микеланджело да Караваджо – стилевая революция в живописи. Влияние творчества Караваджо на итальянское и европейское искусство XVII века.

Архитектура XVIII столетия. Классицизм в архитектуре Франции и Англии, барокко Австрии, Германии. Творчество Жак-Анж Габриэля (Малый Трианон (1762 – 1768 гг.), Жак-Жермена Суфлю (Пантеон (1756 – 1789 гг.), Кристофена Рена (Собор св. Павла (1675 – 1717 гг.), Андреаса Шлютера (Дворец в Берлине (1698 – 1706 гг.), Бальтазара Нейманна (Дворец в Вюрцбурге (1719 – 1744 гг.), паломническая церковь в Фирценхейлигене (1743 – 1771 гг.), Маттеуса Даниэля Пеппельмана (Цвингер в Дрездене (1711 – 1722 гг.), Иоганна Лукаса фон Гильдебрандта (Дворец Верхний Бельведер в Вене (1714 – 1722 гг.)

Скульптура. Творчество Гийома Кусту (1678 – 1746 гг.), ЖдмаБушардона (1698 – 1762 гг.), Жана-Батиста Пигаля (1714 – 1785 гг.), Огюстена Пажу (1730 – 1809 гг.), Этьена-Мориса Фальконе (1716 – 1791 гг.), Жана-Антуана Гудона (1741 – 1828 гг.)

Изобразительное искусство XVIII столетия (Франция и Англия). Мировоззренческие основы стиля рококо в творчестве Антуана Ватто (1684 – 1721 гг.), Франсуа Буше (1703 – 1770 гг.) и Оноре Фрагонара (1732 – 1806 гг.). Искусство натюрморта в творчестве Жана Батиста Симеона Шардена (1699 – 1779 гг.). Просветительские теории XVIII столетия. Салоны Дени Дидро (1713 – 1784 гг.). Дидактический сентиментализм в творчестве Жана Батиста Греза (1725 – 1805 гг.). Творчество Уильяма Хогарта (1697 – 1764 гг.) – представителя этического просвещения. Портретное искусство в творчестве Томаса Гейнсборо (1727 – 1788 гг.). Стиль классицизм в творчестве Жака Луи Давида (1748 – 1825 гг.).

Лекция 8. Западноевропейское искусство XIX – XXв.

Архитектура. Классицизм в зодчестве Франции, Англии, Германии, Италии первой трети века. Творчество Ж.Ж. Юве (Храм Славы в Париже, 1807 г.), Ж.Ф. Шальгрена (Триумфальная арка Звезды в Париже, 1806 – 1836 гг.), Р. Смерка (Британский музей в Лондоне, 1842 – 1847 гг.), Д. Нэша (Террасные дворцы в Риджент-парке, 1826 – 1827 гг.), Д. Соуна (Галерея Гавернор Корт Английского банка, 1803 г.), Ф. Шинкеля (Драматический театр в Берлине (1818 – 1821 гг.), П. Бьянки (Церковь СантиФранческо э Паоло в Неаполе, 1817 – 1846 гг.). Эkleктика архитектуры середины века в архитектуре стран Западной Европы: Париж, Церковь Сакре-Кер, 1875 г., арх. П. Абади), Лондон, Парламент, (1840 – 1857 гг., арх. Ч. Барри), Берлин, Рейхстаг, (1894 – 1910 гг., арх. П. Валлот), Прага, Национальный театр (1868 – 1883 гг., арх. Й. Зитек); Вена, Опера, (1861 – 1869 гг., арх. Э. Ван дер Нюль и А. Зиккард фон Зиккардсбург), Будапешт, Парламент (1885 – 1904 гг., арх. И. Штейндл). Рационалистические течения, новая градостроительная концепция второй половины века. Модерн Франции, Англии, Германии конца XIX столетия. Скульптура. Творчество Франсуа Рюда (1784 – 1855 гг., «Марсельеза» (1830 – 1836 гг.), Огюста Родена (1840 – 1917 гг., «Врата ада» (1880 – 1917 гг.), Эмиля Антуана Бурделя (1861 – 1929 гг., «Геракл» (1909 г. Живопись. Классицизм в творчестве Жана Огюста Доменика Энгра (1780 – 1867 гг., «Источник» (1856 г.). Общая характеристика стиля «романтизм». Специфика романтизма во Франции. Творчество Теодора Жерико (1791 – 1824 гг., «Плот «Медузы» (1818 – 1819 гг.), Эжена Делакруа (1798 – 1863 гг., «Свобода, ведущая на баррикады» (1830 г.). Творчество английских пейзажистов Джона Констебла (1776 – 1837 гг., «Телега для сена» (1821 г.) и Уильяма Тернера (1775 – 1851 гг., «Дождь, пар и скорость» (1844 г.). Романтизм в творчестве английских художников «Прерафаэлитского братства»: Джон Эверетт Миллес (1829 – 1896 гг.), Уильям Майкл Россетти (1829 – 1919 гг.), Уильям Холмант Хант (1827 – 1910 гг.). Творчество немецкого художника Каспара Давида Фридриха (1774 – 1840 гг., «Двое, созерцающие луну (1819 – 1820 гг.). Реализм в изобразительном искусстве Франции. Творчество Оноре Домье (1808 – 1879 гг., «Законодательное чрево» (1834 г.), Франсуа Милле (1814 – 1875 гг., «Анжелюс» (1859 г.), Гюстава Курбе (1819 – 1877 гг., «Здравствуйте, господин Курбе» (), Камиля Коро (1796 – 1875 гг., «Воз сена» (1860-е). Творчество Эдуара Мане (1832 – 1883 гг., «Олимпия» (1865 г.) и Эдгара Дега (1834 – 1917 гг., «Абсент» (). Импрессионизм в творчестве Клода Моне (1840 – 1926 гг., «Впечатление. Восход солнца» (1872 г.), Огюста Ренуара (1841 – 1919 гг., «Большая купальщица» (1904 – 1906). Общая характеристика искусства постимпрессионизма. Творчество Поля Сезанна (1839 – 1906 гг., «Купальщицы» (нач. 1890-х), Винченца Ван Гога (1853 – 1890 гг., «Красный виноградник в Арле (1888 г.), Поля Гогена (1848 – 1903 гг., «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897)).

Архитектура. Общая характеристика архитектуры в странах Западной Европы. Творчество бельгийского архитектора Анри ван де Вельде (1863 – 1957 гг.) (Театр Векбунда в Кельне, 1914 г.), испанского зодчего Антонио Гауди (1852 – 1926) (собор Саграда Фамилия, 1883 – 1926 гг., дом Висента, 1883 – 1888 гг.), француза Огюста Перре (1874 – 1954 гг.) (церковь в ЛеРанси, 1922 г.). Творчество немецкого архитектора, дизайнера, теоретика архитектуры

Вальтера Гропиуса (1883 – 1969 гг.) (фабрика «Фагус» в Альфельде, 1911 г., Баухаус, Дессау, 1925 – 1926 гг.). Творчество Шарля Эдуарда Ле Корбюзье (1887 – 1965 гг.) (жилой дом в Марселе, 1947 – 1952 гг., капелла Нотр-Дам-дю-О, Роншан, 1950 – 1955 гг.). Специфика архитектурной школы США. Творчество Луиса Салливена (1856 – 1924 гг.) (Гаранти Траст Билдинг в Буффало, 1895 г.), Франка Ллойда Райта (1869 – 1959) (жилой дом Джекобса в Милдтоне, 1948, здание фирмы Джонсон и сын, 1936 – 1939 гг.), Людвиг ван дер Роэ (род. 1886 г.) (Иллинойский технологический институт в Чикаго, 1950 г., СиграмБилдинг, Нью-Йорк, 1956 г.).

Изобразительное искусство. Общая характеристика художественных направлений изобразительного искусства XX столетия.

Реализм. Творчество Анри Жюльена Феликса Руссо (1844 – 1910 гг.) (примитивизм), Рокуэлла Кента (1882 – 1971 гг.) (демократический реализм), Ренато Гуттузо (1912 – 1987 гг.) (социальный реализм), Эдварда Мунка (1863 – 1944 гг.) (экспрессионизм).

Сюрреализм. Творчество Хоана Миро (1893 – 1983 гг.) (половинчатый сюрреализм), Макса Эрнста (1891 – 1976 гг.) (параноико-критический сюрреализм), Сальвадора Дали (1904 – 1989 гг.) (неадекватный сюрреализм).

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

(I СЕМЕСТР)

Практического занятия №1.

Основные понятия истории изо и архитектуры.

1. История изо и архитектуры как научная дисциплина.
2. Основные понятия курса.
3. Цели и задачи дисциплины.

Ключевые понятия и термины: искусство, теория искусства, искусствоведение, культура.

Выполнить:

1. Напишите реферат на тему: «Искусствоведение как научная дисциплина»
2. Напишите эссе на **1 (одну)** из тем: «Роль искусства в жизни общества»

Литература: [[9 - С. 10-35](#); [23 - С. 10-27](#); [8 - С. 12-50](#)]

Практического занятия 2 - 3.

Стили, виды, жанры искусства

1. Основные этапы развития искусства.
2. Стили искусства.
3. Виды искусства.
4. Жанры искусства.

Ключевые понятия и термины: искусствоведение, стиль, вид, жанр.

Выполнить:

1. Подготовить ответы на поставленные вопросы.
2. Написать доклад на тему «Стили, виды, жанры искусства».

Литература: [[9 - С. 92-105](#); [11 - С.3 -20](#); [25 – С. 13-21](#)]

Практического занятия №4

Разнообразие жанровизобразительного искусства

1. Характеристика основных жанров изобразительного искусства.
2. Развитие исторического и мифологического жанров в изобразительном искусстве.
3. Эволюция бытового жанра в изобразительном искусстве.
4. Своеобразие и типология пейзажной живописи.
5. Особенности и разнообразие портретного жанра в изобразительном искусстве.
6. Натюрморт как жанр изобразительного искусства.

Ключевые понятия и термины: искусство, живопись, построение, система, религия, натюрморт, пейзажная живопись, типология.

Выполнить:

1. Составьте глоссарий: асимметрия, блик, композиционный центр, колорит, контраст, линия, линия горизонта, нюанс, плановость, пятно, равновесие, рефлекс, ритм, светотень, симметрия, точка схода, формат.
2. Подготовьте доклад на одну из тем:
 - Синтез искусств – важная проблема художественной культуры.
 - Проблема стиля в пространственных видах искусства.
 - Композиция в изобразительном искусстве.

Литература: [[8 - С.87 – 90](#); [8 - С.90 – 95](#); [9 – С.92 – 105](#)]

Практического занятия №5

Род в искусстве. Пластические искусства

1. Род в искусстве
2. Пластические искусства и их характеристика.

Ключевые понятия и термины: искусство, пластические виды искусства махаяна, синтез искусств, художественный образ.

Выполнить:

1. Подготовить устно ответы на вопросы.
2. Охарактеризовать пластические виды искусства.

Литература: [[9 - С. 94-102](#); [14 - С.52 – 62](#); [25 - 200 – 250](#)]

Практического занятия №6

Историческая типология искусства

1. Истоки проблемы типологической классификации искусства.
2. Понятие типа, типологии искусства.
3. Типологические модели культуры.

Ключевые понятия и термины: типология, тип, модель культуры, вероучения, христианство.

Выполнить:

1. Дать устно ответы на поставленные вопросы.
2. По лекции составить 10 тестовых вопросов с 3 вариантами ответов.

Литература:[[8 - С. 12 – 23](#); [9 - С. 22 – 65](#); [11 - С.12- 40](#)]

Практического занятия №7

Классификация видов искусств

1. Специфика и сущность различных видов искусств.
2. Место искусства в обществе.

Ключевые понятия и термины: искусство, вид искусства, классификация искусств

1. Дать устно ответы на поставленные вопросы.
2. По лекции составить 10 тестовых вопросов с 3 вариантами ответов.

Литература:[[8 - С. 20 – 30](#); [9 - С. 2 – 5](#); [11 - С.12- 40](#)]

Практического занятия №8.

Искусство и религия

1. Философское определение религии
2. Религия в системе общественных отношений.
3. Взаимосвязь религии и искусства.
4. Анализ художественных произведений искусства на религиозную тематику.

Ключевые понятия и термины: религия, искусство, традиции, художественное произведение.

Выполнить:

1. Подготовить презентацию о взаимосвязи религии и искусства.

Подготовить эссе о проблеме анализа художественных произведений на религиозную тематику.

Литература:[[8 - С. 31 – 309](#); [9 - С. 6 – 10](#); [11 - С.41- 50](#)]

Практического занятия №9.

Искусство и общество

1. Искусство и общество
2. Место искусства в современной культуре.
3. Взаимосвязь общества и искусства.
4. Анализ художественных произведений искусства современности.

Ключевые понятия и термины: религия, искусство, традиции, художественное произведение.

Выполнить:

1. Подготовить презентацию о взаимосвязи общества и искусства.
2. Подготовить эссе о проблеме анализа художественных произведений на в современном обществе.

Литература: [[8 - С. 12 – 23](#); [9 - С. 22 – 65](#); [11 - С.12- 40](#)]

(II СЕМЕСТР)

План практического занятия №1.

Искусство Древнего мира.

1. Искусство Античной Греции. Акрополь в Афинах.
2. Искусство Античной Греции. «Дорифор» Поликлета.
3. Искусство Античной Греции. Лаокоон.
4. Искусство Античного Рима. Пантеон. Колизей.

Ключевые понятия и термины: искусство, теория искусства, искусствоведение, культура.

Выполнить:

1. Напишите реферат на тему: «Искусство древнего мира»
2. Напишите эссе на **1 (одну)** из тем: «Роль искусства в жизни общества»

Литература: [[8-С. 10-35](#); [15 - С. 10-27](#); [7-С. 12-50](#)]

Практического занятия 2.

Искусство Западного Средневековья

1. Предмет курса. Византия и страны Западной Европы V – XV вв.
2. Христианство и искусство Средних веков.
3. Архитектура и изобразительное искусство Византии IV – VIII вв
4. .Архитектура и изобразительное искусство Византии IX - первой половины XIII вв.
5. Архитектура и Искусство романского стиля в странах Западной Европы (X – XII вв.).
Искусство готического стиля в странах Западной Европы (XII – XV – XVI веков).

Ключевые понятия и термины: искусствоведение, стиль, вид, жанр.

Выполнить:

1. Подготовить ответы на поставленные вопросы.
2. Написать доклад на тему «Стили, виды, жанры искусства».

Литература: [[8- С. 92-105](#); [10 - С.3 -20](#); [17– С. 13-21](#)]

План практического занятия №3

Искусство Западного Средневековья

1. Анализ церкви монастыря Дафни как модели православного византийского храма (синтез архитектуры и изобразительного искусства).
2. Искусство стран Западной Европы V – IX вв. Искусство периода Меровингов и Каролингов.

3. Изобразительное искусство романского и готического стиля.

Ключевые понятия и термины: искусство, живопись, построение, система, религия, натюрморт, пейзажная живопись, типология.

Выполнить:

1. Составьте глоссарий по теме лекции.
2. Подготовьте доклад на одну из тем:
 - Синтез искусств – важная проблема художественной культуры.
 - Проблема стиля в пространственных видах искусства Средневековья.
 - Композиция в изобразительном искусства Средневековья.

Литература: [[7- С.87– 90](#);[С.90 – 95](#);[8 – С.92 – 105](#)]

Практического занятия №4

Искусство Возрождения

1. Искусство Проторенессанса. Искусство Раннего Возрождения.
2. Искусство Высокого и позднего Возрождения.
3. Искусство Северного Возрождения.
4. Искусство Италии. Искусство Фландрии.
5. Искусство Голландии.
6. Искусство Испании.
7. Искусство Франции.

Ключевые понятия и термины: искусство, пластические виды искусства махаяна, синтез искусств, художественный образ.

Выполнить:

1. Подготовить устно ответы на вопросы.
2. Охарактеризовать пластические виды искусства в эпоху Возрождения.

Литература: [[8- С. 94-102](#); [12 -С.52 – 62](#); [17- 200 – 250](#)]

План практического занятия №5

Искусство Нового времени

1. Архитектура первой половины XVII столетия в странах Западной Европы.
2. Архитектура второй половины XVII столетия в странах Западной Европы.
3. Скульптура XVII столетия в странах Западной Европы.
4. Живопись XVIII столетия в странах Западной Европы.

Ключевые понятия и термины: типология, тип, модель культуры, вероучения, новое время.

Выполнить:

1. Дать устно ответы на поставленные вопросы.
2. По лекции составить 10 тестовых вопросов с 3 вариантами ответов.

Литература: [[7 С. 12 – 23](#); [8- С. 22 – 65](#); [10 - С.12- 40](#)]

План практического занятия №6

Тема.Искусство XVIII в.

1. Стилиевая эволюция в архитектуре стран Западной Европы первой половины XVIII столетия.
2. Стилиевая эволюция в архитектуре стран Западной Европы второй половины XVIII столетия.
3. Стилиевая характеристика изобразительного искусства XVIII столетия в странах Западной Европы.
4. Архитектура Франции XVIII столетия.
5. Архитектура Италии XVIII столетия.

Ключевые понятия и термины: искусство, вид искусства, классификация искусств

1. Дать устно ответы на поставленные вопросы.
2. По лекции составить 10 тестовых вопросов с 3 вариантами ответов.

Литература: [[7- С. 20 – 30](#); [8 -С. 2 – 5](#); [10- С.12- 40](#)]

Практического занятия №7.

Искусство XIXв.

1. Стилиевая эволюция в архитектуре стран Западной Европы первой половины XIX столетия.
2. Стилиевая эволюция в архитектуре стран Западной Европы второй половины XIX столетия.
3. Стилиевая характеристика изобразительного искусства XIX столетия в странах Западной Европы.
4. Архитектура Франции XIX столетия.
5. Архитектура Италии XIX столетия.

Ключевые понятия и термины: искусство, традиции, художественное произведение.

Выполнить:

1. Подготовить презентацию овзаимосвязи изо и архитектуры.
2. Подготовить эссе о проблеме анализа художественных произведений.

Литература: [[7- С. 20 – 30](#); [8 -С. 2 – 5](#); [10- С.12- 40](#)]

Практического занятия №8.

Искусство и общество

1. Искусство и общество
2. Место искусства в современной культуре.
3. Взаимосвязь общества и искусства.
4. Анализ художественных произведений искусства современности.

Ключевые понятия и термины: религия,искусство, традиции, художественное произведение.

Выполнить:

1. Подготовить презентацию о взаимосвязи общества и искусства.

2. Подготовить эссе о проблеме анализа художественных произведений на в современном обществе.

Литература: [[7- С. 12 – 23](#); [8- С. 22 – 65](#); [10- С.12- 40](#)]

7.2.ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Искусство: понятие, классификация. Художественные направления, течения, стили: сущность и взаимоотношения понятий.
2. Архитектура как вид искусства: особенности художественного языка.
3. Живопись как вид изобразительного искусства.
4. Скульптура в системе пространственных искусств, её виды и жанры.
5. Первобытное искусство: понятие, виды, функции, особенности, источники изучения.
6. Архитектура Древней Греции: типы архитектурного ордера, ансамбль Афинского Акрополя.
7. Развитие древнегреческой скульптуры: архаический и классический периоды.
8. Древнегреческое изобразительное искусство периода эллинизма.
9. Искусство Древнего Рима.
10. Искусство Западной Европы XI – XII веков. Романский стиль.
11. Искусство Западной Европы XII – XIV веков. Готический стиль.
12. Византийское искусство: периодизация, общая характеристика.
13. Иконографические каноны.
14. Искусство эпохи Возрождения: истоки, условия формирования, отличительные черты, периодизация.
15. Итальянское предвозрождение: общая характеристика, памятники, мастера.
16. Архитектура и скульптура раннего итальянского Возрождения.
17. Творчество Брунеллески, Донателло, Альберти, Вероккио.
18. Живопись раннего итальянского Возрождения.
19. Высокое Возрождение в Италии.
20. Позднее Возрождение в Италии.
21. Искусство Северного Возрождения: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
22. Западноевропейское искусство XVII века: художественные направления, эстетические принципы. Барокко как художественное явление. Особенности стиля барокко.
23. Изобразительное искусство Западной Европы XVIII века.
24. Французская живопись XVII-XVIII вв.: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
25. Романтизм и реализм во французской живописи XIX века.
26. Импрессионизм как художественное явление. Творчество художников-импрессионистов.
27. Постимпрессионизм во французской живописи XIX века. Творчество В. Ван Гога, П. Гогена.

7.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с порядковым номером в академическом журнале. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант 1.

1. Религия и искусство.
2. Искусство: понятие, классификация.

Вариант 2.

1. Художественные направления,
2. Архитектура как вид искусства: особенности художественного языка

Вариант 3.

1. Скульптура в системе пространственных искусств, её виды и жанры.
2. Живопись как вид изобразительного искусства.

Вариант 4.

1. Графика.
2. Декоративно-прикладное искусство.

Вариант 5.

1. Искусство и культура.
2. Историческая типология искусства.

Вариант 6.

1. Религия как форма культуры.
2. Религия и искусство.

Вариант 7.

1. Виды искусства.
2. Жанры искусства.

Вариант 8.

1. Род в искусстве.
2. Проблема художественного образа в искусстве.

Вариант 9.

1. Аксиология искусства.
2. Искусство и общество.
3. Ислам.

Вариант 10.

1. Культурная динамика.
2. Роль искусства в современном обществе.

7.4.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Искусство: понятие, классификация. Художественные направления, течения, стили: сущность и взаимоотношения понятий.
2. Архитектура как вид искусства: особенности художественного языка.
3. Живопись как вид изобразительного искусства.
4. Скульптура в системе пространственных искусств, её виды и жанры.
5. Первобытное искусство: понятие, виды, функции, особенности, источники изучения.
6. Архитектура Древней Греции: типы архитектурного ордера, ансамбль Афинского Акрополя.
7. Развитие древнегреческой скульптуры: архаический и классический периоды.
8. Древнегреческое изобразительное искусство периода эллинизма. Искусство Древнего Рима.
9. Искусство Западной Европы XI – XII веков. Романский стиль.
10. Искусство Западной Европы XII – XIV веков. Готический стиль.
11. Византийское искусство: периодизация, общая характеристика.
12. Иконографические каноны.
13. Искусство эпохи Возрождения: истоки, условия формирования, отличительные черты, периодизация.
14. Итальянское предвозрождение: общая характеристика, памятники, мастера.
15. Архитектура и скульптура раннего итальянского Возрождения.
16. Творчество Брунеллески, Донателло, Альберти, Вероккио.
17. Живопись раннего итальянского Возрождения.
18. Высокое Возрождение в Италии.
19. Позднее Возрождение в Италии.
20. Искусство Северного Возрождения: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
21. Западноевропейское искусство XVII века: художественные направления, эстетические принципы. Барокко как художественное явление. Особенности стиля барокко.
22. Изобразительное искусство Западной Европы XVIII века.
23. Французская живопись XVII-XVIII вв.: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
24. Романтизм и реализм во французской живописи XIX века.
25. Импрессионизм как художественное явление. Творчество художников-импрессионистов.
26. Постимпрессионизм во французской живописи XIX века. Творчество В.Ван Гога, П. Гогена.
27. Изобразительное искусство и архитектура Древней Руси (конец IX – XI вв.).
28. Русская икона: сюжеты и образы древнерусской живописи. Техника иконописи.
29. Московская школа архитектуры XV-XVI вв. Ансамбль Московского Кремля.
30. Московская школа живописи XV-XVI вв. Творчество Андрея Рублева.

7.5 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

- 1 Петровское барокко в архитектуре Санкт-Петербурга.
- 2 Русская портретная живопись XVIII в. Творчество Ф.С. Рокотова, Д.В., Левицкого, В.Л. Боровиковского.
- 3 Скульптура в России XVIII в.: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
- 4 Екатерининский классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
- 5 Дворцово-парковые ансамбли пригородов Петербурга.
- 6 Романтизм в русской живописи первой трети XIX века.
- 7 Русская академическая школа XIX века: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
- 8 Реализм в русской живописи XIX века: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
- 9 Русская портретная живопись XIX века: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
- 10 Скульптура в России в XIX века: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
- 11 Русский ампи́р в архитектуре России первой трети XIX века: общая характеристика, творчество одного из мастеров.
- 12 Художественные объединения в России конца XIX – начала XX веков: общая характеристика, деятельность одного из объединений.
- 13 Русский модерн в архитектуре Санкт-Петербурга.
- 14 Русская живопись начала XX века: общая характеристика, творчество одного из мастеров. Мастера русского авангарда (К.С. Малевич, В.В. Кандинский, Д. Бурлюк и др.).
- 15 Искусство послеоктябрьского десятилетия.
- 16 Художественные объединения 1920-х гг.
- 17 Реконструкция Москвы и особенности архитектуры этого периода.
- 18 Скульптура 1920 — 1930-х гг.
- 19 Искусство периода Великой Отечественной войны (живопись, графика, скульптура).
- 20 «Суровый стиль» и «нонконформизм» в искусстве 1960-х гг.
- 21 Тенденции и особенности современного искусства, его основные направления.

8.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Введение в искусствоведение» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой с использованием презентаций. При этом преподаватель останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия, с целью самоконтроля отвечают на тестовые вопросы в конце лекции.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия и для самоконтроля. Помимо устной работы, проводится защита сообщений по теме семинарского занятия, сопровождающаяся обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия проводится тестирование в разных формах (ответить на готовые вопросы, составить тестовые вопросы самостоятельно), предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения, дискуссии, написание эссе с целью развития творческого потенциала.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент (ка) имеет систематизированные, глубокие и прочные знания по всем разделам учебной программы по теории культуры, в частности, знает предмет и категориальный аппарат, особенности, структуру и основные задачи теории культуры; основные этапы развития теории культуры, наиболее известных авторов культурологических теорий, предоставляет развернутую характеристику, классифицирует и раскрывает специфику культурологических концепций, аналитическую оценку и соотносит с историческим периодом (эпохой) на основе научной периодизации, раскрывает современные тенденции развития культурологической мысли, исторические формы связи философии и культуры, толерантно относится к различным мировоззренческим системам, определяет основные тенденции современного развития культурологи. Студент (ка) полно и глубоко усвоил (ла) основную и дополнительную литературу по теории культуры; творчески самостоятельно работает на семинарских занятиях; показывает высокий уровень культуры исполнения заданий.
Хорошо (4)	Студент (ка) имеет достаточно полные и систематизированные знания учебной программы по теории культуры, в частности, знает предмет и структуру дисциплины, категориальный аппарат, раскрывает современные тенденции развития культурологической мысли, толерантно относится к различным мировоззренческим системам; правильно излагает учебный материал; делает аргументированные выводы; ориентируется в теориях, концепциях и направлениях культуры, дает им сравнительную оценку; качественно и самостоятельно работает на семинарских занятиях, показывает высокий уровень культуры исполнения заданий.
Удовлетворительно (3)	Студент (ка) имеет достаточный объем знаний по учебной программе дисциплины «Теория изо и архитектуры»; в достаточной степени воспроизводит учебный материал; делает выводы без существенных ошибок; проявляет понимание необходимой научной терминологии; частично обработал рекомендованную учебной программой основную литературу; ориентируется в базовых теориях, концепциях и направлениях культурологии; вероятно работал на семинарских занятиях; имеет допустимый уровень культуры исполнения заданий.
Неудовлетворительно (2)	Студент (ка) имеет фрагментарный, недостаточно полный объем знаний по учебной программе дисциплины «Теория изо и архитектуры»; демонстрирует неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях; работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; наличие в ответе существенных логических ошибок; низкий общий уровень культуры ответа.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Берестовская Д. С. Культурология : учебное пособие/ Д. С. Берестовская. — Симферополь : Бизнес-Информ, 2003.— 392 с.](#)
2. [Гуревич П. С. Культурология : учеб. / П. С. Гуревич. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2011. — 448 с.](#)
3. [Гуревич П. С. Культурология. — 4-е изд., стереотипное. — М. :Гардарики, 2008. — 280 с.](#)
4. [Гуревич П. С. Культурология : учеб.пособие / П. С. Гуревич. — 3-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 2012. — 430 с.](#)
5. [Гуревич П. С. Культурология. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Гардарики, 2003. — 280 с.](#)
6. [История и культурология : учеб.пособие / под ред. Н. В. Шишовой. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Логос, 2004. — 472 с.](#)
7. [Кравченко А. И. Культурология : учебное пособие для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд. — М. : Академический проект, 2003. — 496 с.](#)
8. [Культурология : учебник / Под ред. Т. Багдасарьян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Высшая школа, 2001. — 322 с.](#)
9. [Культурология : учебник / под.ред. проф. А.Н. Марковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити, 2003. — 408 с.](#)
10. [Культурология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. Г. В. Драча. — Изд. 3-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 285 с.](#)
11. [Культурология: люди и идеи. — М. : Академический Проект ; РИК, 2006. — 539 с. — Серия "Энциклопедия культурологии".](#)
12. [Теоретическая культурология. — М. :Академический проект, 2005. — 624 с.](#)
13. [Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Г. Емохонова. — 8-е изд., стер. — М. : Академия, 2012. — 544 с.](#)
14. [Ильина Е. А. Культурология / Е.А. Ильина, М.Е. Буров. — М. : МИЭМП, 2005. — 104 с.](#)
15. [Каверин Б. И. Культурология : Учебное пособие / Б.И. Каверин. — М. :Юнити, 2005. — 288 с.](#)
16. [Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр / Д. В. Сарабьянов , Е. А. Борисова , Н. Н.Фомина , В. В. Березин , Е. П. Кабкова и др. — СПб. : Питер, 2008. — 464 с.](#)
17. [Розин В. М. Культурология : учебник / Розин В.М. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Гардарики, 2003. — 464 с.](#)
18. [Романов Ю. И. Культурология. — СПб. : Питер, 2008. — 208 с. — Краткий курс.](#)

19. Світовахудожня культура: Відпервісногоусупільства до початку середньовіччя: Навч. посібник для студ. вищихпед. навч. закладів / О.П. Щолокова, С.В. Шип, О.Л. Шевнюк та ін. — К. : Вища школа, 2004. — 175 с.
20. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / общ.ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов. — М. : Политиздат, 1992. — 543 с.

Интернет-источники:

21. «Социнтегрум». Цивилизационный форум. – Раздел «Люди и идеи» (концепции Гегеля, Данилевского, Шпенглера, Тойнби, Сорокина).[Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://www.socintegrum.ru/Ideas.html>
22. Библиотека по культурологии. – Раздел «Школы культурологии» (общественноисторическая, натуралистическая, социологическая, символическая, антропологическая). [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://www.countries.ru/library/schools/index.htm>
23. Культурология. Евразийский контекст. – Раздел «Понятия культуры». [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://asu-culturology.ru/ponyatiya-kultury>
24. Культурология. Краткий тематический словарь / Г.В. Драч, Т.П. Матяш // Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Dict_Tem/04.php
25. Культурология. Теория, школы, история, практика. Библиотека по культурологии. С приложением тестовых заданий: [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://www.countries.ru/library.htm>
26. Культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под научн. ред. проф. Г.В. Драча. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 576 с. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://arts.adygnet.ru/bibl/drah%20g.v/untitled-1.htm>
27. Культурология: электронный учебник. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://cultural-science.ru>
28. Основные школы и концепции культурологии (Гегель, Шпенглер, Фрейд, Юнг, Тойнби, Сорокин).[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.gumfak.ru/kult_html/konspekt/kon03.shtml
29. Раздел из пособия Корякиной Е.П. «Основные школы и концепции культурологии».[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://avt.miem.edu.ru/Kafedra/Kt/Publik/posob_1_kt.html
30. Федеральный фонд учебных курсов. – «Культурология». С приложением тестовых заданий в режиме online к каждой теме. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://imp.rudn.ru/ffec/cult-index.html>
31. Электронная хрестоматия по культурологии: учебно-методический проект / подгот. Е.А. Атманских, Ю.А. Толкачев. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://kulturoznanie.ru/>
32. Электронные лекции по культурологии. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://www.elek-67.ru/>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

В процессе преподавания дисциплины «История изо и архитектуры» используются информационные технологии.