

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
История искусств**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Художественное руководство академическим хором»**

**Специальность
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором**

**Специализация
Художественное руководство академическим хором**

**Уровень образования —
Специалитет**

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 201 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Л.С. Зорилова

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Кудаев А.Е., канд. философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать основные, базовые представления об историческом развитии мировой художественной культуры путем изучения творческого наследия разных стран и народов мира, способствуя тем самым общехудожественному развитию и повышению профессионального уровня студентов художественного вуза, содействуя одновременно воспитанию гармонически развитой личности с гуманистически ориентированной системой ценностей.

Задачи дисциплины:

- определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его важность в художественно-творческом развитии личности;
- выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования в последней и заложить понимание места и роли искусства в жизни общества;
- показать внутреннюю связь развития искусства с различными сторонами общественной жизни, его зависимость от последней и относительной самостоятельности, самодостаточность и самооценность;
- проследить становление художественных принципов искусства от его истоков до современного состояния;
познакомить с ведущими художественными центрами, основными направлениями, течениями, школами и творческими объединениями, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками искусства, расширяя тем самым исторические познания студентов в области мирового искусства;
- проследить историческую динамику становления искусства и показать взаимодействие различных его видов на протяжении всех основных периодов (эпох) развития мировой художественной культуры;
- раскрыть особенности и специфику исторического развития изобразительного искусства, неравномерность развития его отдельных видов и выдвижение одного из них в качестве «главного» в различные эпохи;
- сформировать целостное представление об историческом развитии искусства как закономерном процессе становления и функционирования сложной, многомерной, единой художественной системы;
- способствовать развитию основных навыков восприятия и понимания произведений искусства;
- содействовать выработке у студентов навыков непредвзятой, объективной оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и их конкретных художественных достижений;
- формировать умение систематически и грамотно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;
- содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества;
- содействовать формированию целостного духовного мира будущих профессионалов, воспитанию чувства ответственности за выполнение гражданского и профессионального долга, способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, высокой нравственности, патриотизма, чести и достоинства российского интеллигента.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур
	Владеть: — навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: — основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;
	Уметь: — анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; — анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; — выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: — навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; — профессиональной терминологией;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 – 2 семестрах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2	–
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины.

1 семестр

4.1.1. ВВЕДЕНИЕ. ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ.

Предмет курса «История искусств», его цель и задачи. Место курса в учебном процессе профессионального художественного образования.

Современное состояние гуманитарного знания и интерес к феномену культуры. Современное понимание культуры. Морфология культуры. Материальная и духовная культура. Духовные ценности и искусство.

Искусство как важнейшая подсистема культуры и особая форма общественного сознания. Его связь и взаимодействие с наукой, философией, психологией, эстетикой, мифологией, религией, моралью. Зависимость искусства от различных сторон общественной жизни и его относительная самостоятельность. Автономность искусства, его самоценность и самодостаточность. Общие закономерности и логика развития искусства. Специфика художественного «прогресса» в искусстве. Виды искусства, их специфика и взаимосвязь. Роль и значение искусства в жизни общества, многообразие его социальных функций, воздействие на динамику общественного развития.

Искусство и история. История искусства как особая сфера культурно-исторического опыта. Пластические искусства. Архитектура, скульптура, живопись, их особенности, основные виды и жанры. Неравномерность развития отдельных видов искусства в различные исторические эпохи. Взаимодействие и синтез пластических искусств. Особая роль синтеза искусств в архитектуре. Основные этапы исторического развития мирового искусства.

4.1.2. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО.

Общая характеристика эпохи. Основные источники изучения первобытной культуры. Открытие первобытного искусства, география его распространения. Различные теории происхождения искусства. Виды художественной деятельности у первобытных людей. Основные этапы развития первобытной культуры.

Нижний палеолит. Истоки человеческой культуры. Средний палеолит. Формирование элементов духовной культуры. Первые формы религиозных представлений и «следы» изобразительной деятельности первобытного человека. Верхний палеолит. Становление изобразительного искусства и его эволюция в ориньякский период. Развитие и усовершенствование первобытного искусства в период Солютре. Наивысший расцвет палеолитического искусства в эпоху Мадлен. «Картинные галереи» первобытного искусства. Полихромные росписи пещер, мастерство палеолитического художника, «первобытный реализм» и его особенности. Достижения искусства палеолита.

Мезолит. Изменения условий жизни и деятельности человека в связи с глобальными изменениями климата, флоры и фауны. Формирование искусства

мезолитического типа, его характерные черты и особенности. Искусство Испанского Леванта.

Неолитическая революция. Переход к производящим видам деятельности и оседлому образу жизни. Неравномерность развития различных регионов. Усложнение материальной и духовной жизни. Расширение содержательной стороны искусства. Тенденция к условности и схематизации. Преимущественное развитие условно-орнаментальных форм изображения. Декоративно-прикладное искусство. Развитие мелкой пластики. Особенности трактовки женского образа (от жанровых сюжетов до кикладских идов и «каменных баб»). Предшественники монументальной архитектуры. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены и кромлехи. Достижения первобытной культуры, ее роль и значение в развитии мировой художественной культуры.

4.1.3. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Определение понятия «Древний Восток». Основные черты и характерные особенности социально-политического и культурного развития стран Древнего Востока. Мировые центры древней культуры. Общая периодизация развития древневосточных культур. Зарождение египетской цивилизации, ее своеобразие. Географический и природный факторы. Влияние религиозных представлений и культа обожествления фараона на развитие древнеегипетского искусства. Основные этапы развития культуры Древнего Египта.

Общая характеристика искусства Раннего царства. Формирование художественного канона в изобразительном искусстве. Рельефная плита Нармера.

Характерные особенности развития культуры и искусства в период Древнего царства. Возведение монументальных архитектурных сооружений, их особенности и основные формы. От мастабы через ступенчатую пирамиду Джосера и пирамиды Снофру к погребальному комплексу в Гизе. Скульптурное искусство и его особенности. Проблема портретного сходства в скульптуре и ее связь с культом мертвых. Погребальные маски, портретные статуи и развитие скульптурного портрета. Стенные росписи.

Эпоха Среднего царства. Экономический подъем и новый расцвет культуры и искусства. Переосмысление и усовершенствование архитектурного стиля Древнего царства. Скальные храмы. Храмовый комплекс Ментухотепа I. Преодоление старых канонов в пластическом искусстве. Расцвет портретной скульптуры. Скульптурные портреты Сенусерта III и Аменемхета III. Изменения в области живописи.

Эпоха Нового царства. Превращение Египта в могущественную державу. Новый взлет египетской культуры и искусства, их тесная взаимосвязь с культурами соседних народов. Храмы вместо пирамид. Типовой план храма Нового царства. Гигантомания в храмовом строительстве. Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. Храм царицы Хатшепсут. Гигантомания в скульптуре, расцвет скульптурного искусства. Фресковая живопись и рельефы.

Амарнский период в развитии египетской культуры. Реформы Аменхотепа IV. Переворот в социально-политической, религиозной и художественной жизни Древнего Египта. Новые принципы амарнского искусства, его светский характер. Особенности развития послеамарнского искусства.

Общая характеристика искусства Позднего царства. Закат древнеегипетской цивилизации. Роль и значение искусства Древнего Египта в развитии мировой художественной культуры.

4.1.4. АНТИЧНОСТЬ. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Общая характеристика античной культуры. Место и роль античной цивилизации в истории мирового искусства. Основные этапы развития античной культуры.

Зарождение культурных очагов в Средиземноморском регионе. Крито-микенская культура, ее особенности и роль в развитии греческого искусства.

Культура и искусство Древней Греции. Социально-исторические условия формирования греческой культуры, ее своеобразие и основные этапы развития.

Гомеровский период. Основы древнегреческой архитектуры. Формирование древнегреческого типа храма. Становление скульптуры. Ксоаны, мелкая пластика. Эволюция расписной керамики. Основные стили в вазописи.

Период греческой архаики. Образование полисной системы и становление нового типа культуры. Взаимодействие с древними культурами Востока. Новая система градостроительства. Греческий храм, его значение и основные типы. Формирование архитектурных ордеров. Антропоморфизм греческой архитектуры, ее связь со скульптурой. Храмовая скульптура.

Спортивные игры и становление архаической скульптуры как самостоятельного вида искусства. «Курсы» и «жоры». Искусство вазовой росписи. Ориентализирующий, чернофигурный и краснофигурный стили вазописи. Зарождение театра. Роль архаического искусства в развитии художественной системы греческой классики.

Классический период. Социально-экономический, политический и культурный подъем Древней Греции. Расцвет Афин. «Золотой век» греческой культуры. «Гипподамова система» градостроительного искусства. Особенности развития архитектуры. Храм Зевса в Олимпии. Афинский Акрополь. Новые веяния в скульптуре. Творчество Фидия, Мирона и Поликлета. Монументальная живопись (Полигнот). Открытия и достижения живописного искусства (Агафарг, Аполлодор Афинский, Зевксис и др.). Перемены в общественной жизни. Кризис полисной системы.

Мировоззренческие основы поздней классики. Новые веяния в искусстве. Появление коринфского ордера. Отход от классических канонов в архитектуре. Храм Артемиды в Эфесе. Гробница Мавсола в Галикарнасе. Общественные сооружения для зрелищ. Усложнение характеристики внутреннего мира человека в скульптуре. Творчество Скопаса, Праксителя, Лисиппа и новые достижения скульптурного искусства. Яркий расцвет живописи, разнообразие ее жанров. Значение пейзажа. Блестящее развитие живописного портрета. Вазопись.

Особенности развития греческой культуры в эллинистический период. Роль и значение древнегреческого искусства в развитии мировой художественной культуры.

4.1.5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки развития древнеримской цивилизации. Влияние культуры этрусков, греков и эллинистических государств. Синкретизм и самобытность римской культуры, ее отличительные особенности и основные этапы развития. Истоки римского искусства.

Культура Римской республики. Становление римского искусства. Развитие городов и градостроительные принципы римской архитектуры. Появление нового типа сооружений. Архитектурный комплекс форума Романум. Возведение храмов и его новые формы. Монументальные гробницы. Культ предков и развитие скульптурного портрета. Появление исторического рельефа. Повествовательная, портретная и батальная живопись. Декоративная живопись «помпейского» и «архитектурного» стилей. Значение и роль искусства Римской республики в развитии художественной культуры древних римлян.

Эпоха Римской империи. Культура и искусство «века Августа». Искусство и власть. Архитектура. Подъем строительной деятельности и изменение архитектурного облика

Рима. Возрастание роли декора. Появление нового типа мемориальных сооружений. Обращение к искусству греческой классики в скульптуре. Идеализированный портрет. Портретные статуи Августа. Отличительные особенности скульптурных портретов частных лиц. Развитие исторического рельефа. Монументальная живопись. Появление третьего («египтизирующего») декоративного стиля и его особенности. Культура «века Августа» как основа для всестороннего развития и расцвета римской художественной культуры.

Расцвет римского искусства в I–II вв. н. э. Полнота проявлений римской специфики и характерные черты искусства данного периода. Новое в градостроительном искусстве. Особенности исторического рельефа. Разложение принципов классического искусства. Влияние эллинистического искусства. Монументальная скульптура и ее особенности. Изменения в скульптурном портрете. Появление четвертого («фантастического») декоративного стиля в живописи. Искусство мозаики. Период Траяна и Адриана. Римское могущество и его отражение в искусстве. Форум и колонна Траяна. Пантеон. Храм Зевса Олимпийского. Ведущая роль архитектуры. Возвращение к идеалам Республики. Вершина развития исторического рельефа. Траяновский этап в развитии скульптурного портрета.

Адриановский этап второго периода расцвета римского искусства. Храм Венеры и Рому. Гробница Адриана. Вторая волна классицизма. Новые веяния в скульптурном рельефе и портрете. Завершение высшего расцвета искусства Империи. Время последних Антонинов и их художественная политика. Поздний период расцвета римского искусства и его новые черты. Расцвет градостроительного искусства. Изменение художественных принципов. Отход от классических образцов, влияние «варварского» стиля. Усиление индивидуалистических тенденций. Высший расцвет римского психологического портрета. Влияние христианства. Религиозный синкретизм.

Кризис Римской империи. Культура времен упадка. Отражение новой ситуации в искусстве. Дальнейшая трансформация художественных принципов. Варваризация римской культуры. Влияние восточного искусства. Распространение христианства и усиление его влияний в искусстве. Формирование нового стиля. Символизм позднеимперского искусства. Широкое распространение мозаики. Разделение Римской державы и падение Западной Римской империи. Роль и значение римского искусства в развитии мировой художественной культуры.

4.1.6. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Социально-исторические условия формирования византийской культуры, ее своеобразие и основные этапы развития. Кризис античной культуры. Формирование новых художественных принципов. Византия как преемница античного наследия. Влияния эллинистического Востока. Императорская власть и искусство. Новая государственная религия и ее роль в формировании византийской культуры и искусства.

Культовая архитектура Византии, её разнообразие и основные типы. Архитектурные особенности храма Святой Софии в Константинополе. Новое решение внутреннего пространства. Принципы соотношения внутреннего интерьера и человека. Элементы дематериализации формы и иррационализации пространства. Формирование крестово-купольной системы. Исчезновение в византийском искусстве круглой скульптуры. Распространение декоративного рельефа. Развитие монументальной живописи, ее связь с античной традицией и формирование новых художественных принципов. Развитие символики и иллюстративно-повествовательных циклов. Сложение иератического стиля в живописи. Проблема синтеза искусств и его новые принципы. Византийская мозаика и ее особенности. Возникновение и развитие иконописи, ее характерные черты и специфика. Становление принципов средневековой иконографии. Эпоха иконоборчества и упадок изобразительного искусства.

«Македонское Возрождение». Новый расцвет изобразительного искусства. Македонский «классицизм». Интенсивное развитие иконописи и мозаики. «Палеологовский Ренессанс» как наивысший расцвет византийского искусства. Новые веяния в искусстве. Утрата каноничности и расширение иконографических рамок. Проблема авторства. Связь с искусством итальянского Возрождения. «Православный классицизм». Распространение фрески. Мозаики и фрески монастыря Кахрие-Джами в Константинополе. Иконопись. Художественные связи Византии с Россией. Влияние Палеологовского Ренессанса на сопредельные с Византией страны. Историческое значение Византии в развитии художественной культуры Европы и Древней Руси.

4.1.7. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки формирования культуры Средневековья. Искусство в системе средневековой культуры, его характерные черты, специфика и основные этапы развития. Противоборство и взаимодействие с античными традициями. Влияние византийского искусства. Теологические основы и фольклорные истоки. Анонимный характер искусства. Средневековый синкретизм и синтез искусств. Символизм и аскетизм, иррациональность и дематериализация художественных образов.

Раннехристианское искусство. Живопись катакомб. Формирование нового художественно-образного языка. Первые христианские храмы. Базилики, баптистерии и другие разновидности храмовой архитектуры. Широкое развитие мозаики. Особенности живописного языка. Исчезновение портретного жанра. Роль книги в средневековой культуре.

Расцвет раннехристианского искусства. «Остготское Возрождение».

Ведущие культурные центры. Новое в храмовой архитектуре и мозаике. Эkleктичный («достилевоу») характер искусства. Искусство эпохи Каролингов. Обращение к античному наследию. Новая идея культовых построек и появление новых типов архитектурных сооружений. Монументальная живопись. Появление различных художественных школ. Неразвитость монументальной скульптуры, пластика малых форм. Роль каролингской культуры в развитии европейского художественного творчества. «Оттоновское Возрождение».

Особенности развития культуры зрелого Средневековья. Предренессанс XII века – золотой век романского искусства. Сложение общеевропейского художественного стиля. Культовая архитектура как основа романского художественного синтеза. Появление монументального скульптурного декора и развитие культовой пластики. Распространение монументальной живописи.

Готическое искусство. Наивысший расцвет средневековой культуры. Изменения в искусстве. Архитектура как главный формообразующий фактор готического стиля. Готический синтез изобразительных искусств. Значение скульптуры в готике и особенности ее развития. Витраж и его роль в решении архитектурного пространства. Развитие светской культуры. Куртуазное искусство. Период «пламенеющей готики». Утрата искусством вселенского пафоса. Вытеснение монументальных форм искусства станковыми. Выделение портретного жанра. Интерес к реальному миру. Предвосхищение жанровых форм искусства нового времени. Кризис готического искусства. Значение и роль средневекового искусства в развитии мировой художественной культуры.

4.1.8. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ИТАЛИЯ.

Социально-исторические условия и мировоззренческие предпосылки формирования культуры Возрождения. Италия как родина Возрождения. Возрождение и античность. Гуманизм, антропоцентризм, пантеизм и универсализм ренессансной культуры.

Религиозное и светское начало в культуре и искусстве. Преодоление условности и аллегоризма средневекового искусства. Формирование станковых форм искусства. Распространение светских сюжетов и развитие реализма. Научные интересы художников Возрождения и их влияние на развитие искусства. Особенности синтеза изобразительных искусств. Основные этапы развития искусства итальянского Возрождения.

Проторенессанс и треченто. Художественные центры новой культуры. Расцвет национальной литературы. Изменения в изобразительном искусстве. Ведущая роль скульптуры и живописи. Трансформация средневековой образной системы и формирование новых художественных принципов. Открытия в области композиционного, пространственного и светотеневого построения. Художественная реформа А. Джотто (ок. 1266–1337) и ее значение для развития реалистического искусства Возрождения.

Кватроченто. Культура «века Медичей». Флоренция первой половины XV века. Расцвет изобразительных искусств и их роль в духовной жизни общества. Первое поколение великих мастеров. Новые черты архитектуры. Формирование стиля Ренессанса в творчестве Ф. Брунеллески (1377–1446) и Л. Альберти (1404–1472). Донателло (1386–1466) и рождение новой скульптуры. Т. Мазаччо (1401–1428) как глава флорентийской живописной школы. Расцвет монументальной живописи (П. Франческа, 1418–1492; А. Мантенья, 1431–1506). Живописный портрет. Особенности развития скульптуры и живописи во второй половине XV века (А. Вероккио, 1435–1488; С. Боттичелли, 1445–1510).

Чинквеченто. Социально-историческое положение Италии и развитие искусства. Героизация и идеализация художественных образов, монументальность, стремление к синтезу. «Искусства рисунка», их реабилитация и объединение. Усиление персонализма в творчестве. Стилистая неоднородность. «Золотой век» итальянского искусства. Архитектурные достижения Д. Браманте (1444–1514). Творчество Леонардо да Винчи (1452–1519), Б. Микеланджело (1475–1564) и С. Рафаэля (1483–1520). Расцвет венецианской живописи (Д. Джорджоне, 1478–1510; В. Тициан, 1477–1576).

Позднее Возрождение. Экономический и социально-политический кризис. Крушение гуманистических идеалов. Изменения в искусстве. Отказ от норм и канонов искусства Возрождения. Угасание реалистической традиции. Манерность и усиление субъективного начала, усложнение образного строя. Маньеризм в живописи и скульптуре. Историческое значение итальянского Возрождения и его роль в развитии мировой художественной культуры.

4.1.9. ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Общая характеристика северного Возрождения. Условность термина. Особенности культуры Возрождения в Нидерландах. Развитие бюргерской культуры. Эмпирический путь восприятия и воспроизведения мира нидерландскими художниками. Отсутствие античной культурной традиции. Новые художественные задачи и новая техника масляной живописи. Значение книжной миниатюры. Интерес к образному отражению в искусстве многообразия внешнего мира и внутреннего мира человека. Зарождение портрета, пейзажа, бытового жанра и истоки натюрморта в религиозной живописи.

Ян ван Эйк (ок. 1390–1441) – основоположник ренессансного искусства Нидерландов. «Гентский алтарь» и его значение для последующего развития европейской живописи. Воспроизведение материальности предметного мира, тонкость изображения природы, мастерство индивидуальной портретной характеристики.

Сосуществование и взаимодействие реалистических и готических тенденций в нидерландском искусстве XV–XVI вв. Творчество Р. Вейдена (ок. 1400–1464), Г. Гуса (ок. 1440–1482) и Г. Мемлинга (1435–1494). Развитие портрета. Демократические и фольклорные черты в живописи XV в. Реализм, фантастика и мистика в творчестве И. Босха (ок. 1450–1516).

Питер Брейгель Старший (ок. 1526–1569) – крупнейший художник Нидерландов XVI века. Новая социальная и философская тематика искусства. Связь его творчества с идеями демократических кругов Нидерландов. Развитие бытового жанра и пейзажа. Выдающаяся роль П. Брейгеля в развитии нидерландского искусства XVI века. Немецкое Возрождение. Исторические особенности культурного развития Германии на рубеже XV–XVI веков. Прочность феодальной системы, раздробленность страны, обособленность местных художественных школ. Реформация и ее влияние на развитие немецкого искусства. Связь с готической традицией. Влияние нидерландского (на севере страны) и итальянского (на юге) искусства. Резкое отличие индивидуальностей как одна из особенностей немецкого Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) – величайший художник и ведущий представитель немецкого Возрождения. Широта творческих интересов и разносторонность знаний. Поиски образа гармонически совершенного человека. Интерес к перспективе и пропорциям человеческого тела. Живописные и графические работы Дюрера зрелого периода. Портреты. Поездка в Нидерланды и позднее творчество. Дюрер как теоретик искусства. Творчество М. Грюневальда (ок. 1473–1528), Л. Кранаха Старшего (1472–1553), Г. Гольбейна Младшего (ок. 1497–1543).

Возрождение во Франции. Франция в период Столетней войны и после ее завершения. Становление национального абсолютистского государства. Пути развития французской культуры и искусства в период правления Франциска I. Влияние нидерландского и итальянского Возрождения на становление национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Провансальская школа. Французская живопись и книжная миниатюра XV в. Творчество Ж. Фуке (ок. 1420–1481). Расцвет портретной живописи (Ж. Клуэ, ок. 1480–1541; Ф. Клуэ, 1522–1572; К. де Лион, ок. 1500–1574). Карандашный портрет как специфически французское явление (Э. Дюмустье, 1520–1603 и П. Дюмустье, ок. 1540 – ок. 1600). Французский маньеризм (Н. Аббате, 1509–1571; Р. Фьорентино, 1494–1540). Школа Фонтенбло. Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Творчество Ж. Гужона (1510 – ок. 1570) и Ж. Пилона (1535–1590). Французская архитектура Возрождения. Строительство замков. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с готическими традициями. Лувр (П. Леско, ок. 1515–1578; Ж. Гужон).

8 семестр

4.1.1. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА

Общая характеристика социально-исторического развития стран Западной Европы в XVII столетии. XVII век как особая эпоха в развитии европейской культуры. Сложность и противоречивость развития искусства XVII века. Возникновение ярко выраженных национальных художественных школ. Разнообразие идейно-художественных исканий. Расширение сферы искусства. Разработка новых жанров. Стилиевая неоднородность искусства XVII века. Ведущие художественные стили эпохи.

Искусство итальянского барокко, его основные черты и художественные особенности. Ведущая роль архитектуры. Новый синтез искусств. Проблема архитектурного ансамбля. Новое понимание композиции в архитектуре и изобразительном искусстве. Живопись раннего барокко. Болонская академия братьев Карраччи. Реформа М. Караваджо (1573–1610). Искусство зрелого барокко. Л. Бернини (1598–1680) как подлинный «гений барокко», его архитектурные достижения и роль в развитии западноевропейской скульптуры. Монументально-декоративная живопись римского барокко. Развитие плафонной живописи. Искусство позднего барокко в Риме. Превращение барокко в общеевропейское явление. Творчество П. Рубенса (1577–1640), Эль Греко (1541–1614), Рембрандта (1606–1669).

Искусство французского классицизма. Особенности французской художественной жизни в эпоху укрепления национального государства и абсолютной монархии. Основные этапы развития французского искусства. Разнообразие художественных направлений и их взаимодействие в первой половине XVII века. Поиски универсальных законов искусства, обращение к традициям античности. Становление литературного классицизма, его характерные черты и стилевые особенности. Формирование национальной художественной школы в изобразительном искусстве. Творчество основоположника классицизма в европейской живописи Н. Пуссена (1594–1665). Обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Мифологические и исторические картины. Классицистический пейзаж К. Лоррена (1600–1682).

Классицизм второй половины XVII столетия. «Великий век» короля-солнца и новые задачи искусства. Централизация и регламентация общественной и художественной жизни. Реорганизация Академии живописи и скульптуры и ее роль в развитии придворного искусства французского абсолютизма. Создание Академии архитектуры. Кодификация «правил совершенного искусства». «Большой стиль» Людовика XIV. Выдвижение и расцвет архитектуры. Центральная архитектурная проблема «великого века». Ансамбль Версальского дворца. Садово-парковое искусство. Новая концепция городской площади (Вандомская площадь, площадь Побед). Формирование официальной академической живописи в творчестве Ж. Лебрена (1619–1690). Развитие парадного портрета. Новый подъем скульптурного искусства. Превращение Франции в центр художественной жизни Европы.

Распространение классицизма за пределы Франции и его роль в развитии европейской художественной культуры. Особенности развития искусства XVII века в других странах Западной Европы (Испания, Фландрия, Голландия).

4.1.2. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Общая характеристика социально-исторического развития Европы в XVIII веке. Движение Просвещения и его роль в развитии общественной и художественной жизни эпохи. Изменения в искусстве, его новый общественный статус и новые задачи. Многоплановость, динамизм и полистилизм искусства XVIII века. Ведущие художественные стили эпохи. Возвышение литературы и ее роль в общественной жизни. Ведущая роль Франции в европейском искусстве XVIII столетия. Взаимодействие стилей во французской живописи первой половины и середины XVIII века. Живописное новаторство Ж.-А. Ватто (1684–1721) и его роль в развитии стиля рококо и просветительского реализма. Ф. Буше (1703–1770) как крупнейший представитель французского рококо. Творчество Ж.-О. Фрагонара (1732–1806). Формирование стиля рококо в архитектуре, скульптуре и его особенности. Синтез искусств в рокайльном интерьере. Место декоративной скульптуры и живописи. Прикладное искусство стиля рококо и его значение. Развитие портретного жанра. Новая живописная система Ж.-Б. Шардена (1699–1779). Бытовой жанр и «нравственная живопись» Ж.-Б. Грёза (1725–1805).

Искусство второй половины XVIII века. Новый этап в развитии классицизма. Особенности синтеза монументально-декоративного искусства и архитектуры. Архитектура Ж.-А. Габриэля (1698–1782). Скульптурное творчество Э.-М. Фальконе (1716–1791) и Ж.-А. Гудона (1741–1828). Жанр пейзажа и нарастание предромантических тенденций. Французский классицизм конца XVIII - начала XIX веков. Творчество Ж.-Л. Давида (1748–1825). Особенности его классицизма. Обращение к античности, героизация современной истории. Портретное творчество времен революции. Французская революция и кризис Просвещения. Появление нового стиля в искусстве. Первый живописец Империи и его роль в создании и развитии стиля «ампир». Романтические тенденции его творчества. Роль Давида в развитии основных направлений французского искусства XIX века.

Особенности развития искусства XVIII века в других странах Западной Европы. Значение культуры эпохи Просвещения и ее роль в развитии современной художественной культуры.

4.1.3. ИСКУССТВО XIX ВЕКА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Социально-историческое развитие Европы в XIX веке. Новая эпоха в развитии европейской культуры. Смена научной парадигмы, новые открытия, техническая революция, промышленный переворот, становление новой картины мира. Повышение социального статуса науки и ее влияние на развитие общественной жизни эпохи.

XIX век как новый этап в развитии европейского искусства. Бурное развитие литературы, ее социальная направленность. Достижения живописи. Сложность и противоречивость развития архитектуры. Появление нового типа сооружений. Успехи утилитарного строительства. Утрата стилевого единства, эклектика в архитектуре. Упадок монументально-декоративного искусства. Развитие станковой скульптуры. Выделение графики в самостоятельный вид изобразительного искусства. Изобретение литографии. Рождение фотографии. Основные художественные направления эпохи. Формирование национальных художественных школ и их место в искусстве XIX века.

Французское искусство и его определяющее влияние на развитие европейской художественной жизни столетия. Неоклассицизм конца XVIII – начала XIX века. Академический классицизм Ж. Энгра (1780–1867). Торжество стиля «ампир» в искусстве Франции начала XIX столетия, его ведущие мастера и памятники. Развитие и утверждение романтизма в литературе, его влияние на художественную культуру всей Европы. Романтизм в изобразительном искусстве. Творчество Т. Жерико (1791–1824) и Э. Делакруа (1798–1863). Скульптурное творчество Ф. Рюда (1784–1855). Революция 1848 года и искусство середины и второй половины XIX века. Утверждение реализма и превращение его в теоретически обоснованную художественную систему. Усиление в реализме критического начала. Обращение к современности, демократизм и социальная направленность. Становление реализма в пейзажной живописи. Творчество К. Коро (1796–1875) и расцвет национального пейзажа в живописи мастеров барбизонской школы. Возрастание роли бытового жанра. Жанровая живопись Г. Курбе (1819–1877). Развитие станковой и иллюстративно-журнальной графики (О. Домье, 1808–1879; Г. Доре, 1832–1883). Расцвет салонного искусства. Бунт молодого поколения французских художников против салонного искусства. Творчество Э. Мане (1832–1883).

Французское искусство конца XIX – начала XX века. Становление импрессионизма, его художественные особенности и ведущие мастера (К. Моне, 1840–1926; П. Ренуар, 1841–1919; К. Писсарро, 1830–1903; Э. Дега, 1834–1917; и др.). Развитие импрессионизма в пластике. Скульптурное творчество О. Родена (1840–1917). Значение импрессионизма в истории изобразительного искусства. Постимпрессионизм и его влияние на развитие художественной культуры новейшего времени (П. Сезанн, 1839–1906; П. Гоген, 1848–1903; Ван Гог, 1853–1890). Становление символизма в поэзии, литературе и живописи. Роль и значение французского искусства XIX века в развитии европейской художественной культуры.

4.1.4. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ.

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки формирования древнерусской культуры. Характерные особенности искусства Древней Руси, его национальное своеобразие и основные этапы развития. Древнейшие истоки русского искусства. Языческая культура древних славян.

Образование Киевской Руси. Принятие христианства и его роль в развитии древнерусской культуры. Художественные связи Киевской Руси с Византией. Искусство

«монументального историзма». Особое место архитектуры. Синтез архитектуры и живописи. Мозаика и фрески. Развитие иконописи. Роль и значение искусства Киевской Руси в развитии древнерусской художественной культуры.

«Золотой век» культуры домонгольской Руси (XII – середина XIII вв.). Возникновение местных художественных школ и традиций. Владимиро-суздальская, новгородская и псковская школы архитектуры, монументальной и станковой живописи. Развитие скульптурного искусства. Культура периода татаро-монгольского ига и начала объединения русских земель. Особенности развития искусства данного периода. Роль Новгорода и Пскова в сохранении национальных художественных традиций.

Своеобразие русской культуры XIV–XV веков. Возвышение Москвы. Литература, образование, расширение научных знаний. Русское зодчество XIV–XV веков. Новгородско-псковская и московская школы. Каменное строительство в Москве. Становление живописных школ. Расцвет фресковой живописи и иконописания. Творчество Ф. Грека (ок. 1337 – ок. 1415) и А. Рублева (ок. 1370 – ок. 1425).

Культура эпохи русского предвозрождения (конец XV–XVI вв.). Становление русского централизованного государства. Москва как столица и главный культурный центр Древней Руси. Формирование общерусской культуры и новые задачи искусства. Новый этап в развитии каменного зодчества. Сложение общерусской архитектуры. Перестройка Московского Кремля. Шатровая архитектура. Расцвет крепостного зодчества. Московская школа живописи. «Рублевское» направление. Дионисий (ок. 1440 – до 1508). Политическая и церковная регламентация художественного творчества. Изменения в монументальной живописи. Появление ксилографии.

На переломе эпох. Социально-историческая ситуация «бунташного времени». «Обмирщение» русской культуры, усиление светских и демократических начал. Просвещение, научные знания, общественная мысль. Усиление светских мотивов в зодчестве. «Дивное узорочье» новой архитектуры. «Нарышкинское барокко». Переоценка ценностей в живописи. «Годуновская» и «строгановская» школы. Усиление реалистических тенденций в живописи второй половины столетия. Творчество С. Ушакова (1626–1686). Эволюция парсунной живописи и становление портретного искусства. Особенности скульптурного искусства и его судьба. Успехи книгопечатания. Достижения древнерусского искусства, его роль и значение в развитии национальной художественной культуры России.

4.1.5. ИСКУССТВО РОССИИ XVIII ВЕКА

Социально-исторические основы и мировоззренческие предпосылки формирования русской культуры XVIII столетия. Реформы Петра и преобразования в области культуры. Влияние европейского Просвещения.

Развитие науки и новой системы образования; книжное дело, печать, общественная мысль и их влияние на развитие художественной культуры эпохи.

Сложность и противоречивость перехода от древнерусского к новому русскому искусству. Новые принципы градостроительства. Расцвет светского изобразительного искусства. Русское барокко XVIII века и особенности его развития в архитектуре, живописи и скульптуре. Барочная архитектура. От «петровского» к «зрелому русскому барокко» елизаветинского времени. Творчество Д. Трезини (1670–1734) и Ф. Растрелли (1700–1771). Барочная живопись. Утверждение нового содержания, техники и жанров. Выдвижение портретного жанра. Творчество И. Никитина (1690–1742) и А. Матвеева (1704–1739). Становление русской скульптуры как самостоятельного вида искусства. Развитие скульптурного портрета. Творчество Б. Растрелли-старшего (1675–1744). Расцвет монументальной русской скульптуры.

Утверждение новых культурных ценностей в середине и второй половине XVIII века. Особенности эпохи «просвещенного абсолютизма». Формирование русской национальной

культуры. Создание единой светской системы образования. Становление профессионально-художественного образования. Идеология Просвещения и ее отражение в общественной жизни, культуре и искусстве.

Расцвет русского искусства во второй половине столетия. Академия «трех знатнейших искусств» и пути развития русского изобразительного искусства. Синтез искусств и специфика русского барокко середины XVIII века. От барокко к классицизму.

Архитектурная школа Д. Ухтомского (1719–1774). «Ранний» и «строгий» классицизм. Творения В. Баженова (1737–1799) и М. Казакова (1738–1812). Расцвет русской скульптуры во второй половине столетия. Выдвижение скульптурного портрета и его наивысшие достижения в творчестве Ф. Шубина (1740–1805). Классицизм монументально-декоративной пластики, ее связь с архитектурой. Выдающиеся памятники скульптурного искусства, их особенности и мастера (М. Козловский, 1753–1802; Ф. Щедрин, 1751–1825; И. Мартос, 1754–1835; и др.). Деятельность Э. Фальконе (1716–1791) в России. Особенности развития классицизма в живописи. Ведущее положение исторического жанра (А. Лосенко, 1737–1773). Рождение и первые шаги бытового жанра (И. Фирсов, 1733–ок.1785; М. Шибанов, ? – после 1789). Формирование основ национальной школы пейзажной живописи. Выделение пейзажа в самостоятельный жанр и его разновидности (Ф. Алексеев, 1753–1824; С. Щедрин, 1791–1830; М. Иванов, 1748–1823). Расцвет живописного портрета и его выдвижение в ряд выдающихся достижений мирового искусства. Произведения Ф. Рокотова (ок.1735–1808), Д. Левицкого (1735–1822) и В. Боровиковского (1757–1825).

Роль и значение культуры XVIII столетия в становлении национальной русской художественной культуры и развитии русского искусства XIX века.

4.1.6. ИСКУССТВО РОССИИ XIX ВЕКА

Социально-историческое развитие России в XIX веке. Отечественная война 1812 года и ее влияние на все стороны общественной жизни. Изменения в отечественном образовании и просвещении. Достижения научной мысли и гуманитарного знания. Перемены в художественной жизни страны. Формирование русской художественной интеллигенции. Рост интереса к отечественному искусству. Новые центры художественного образования. Многообразие художественных стилей, течений, движений и школ.

Завершающий этап развития классицизма в изобразительном искусстве и его особенности. Архитектура «высокого» классицизма. Бурное градостроительство в Москве и Петербурге. Развитие городского архитектурного ансамбля. Своеобразие «русского ампира» и его разновидности. Синтез архитектуры и скульптуры как характерная особенность русского искусства первой трети столетия. Переходный характер архитектуры второй трети XIX века. От классицизма к «историзму». Ранний этап эклектизма. Разработка «национального» стиля в архитектуре. Расцвет скульптуры «высокого» классицизма. Отход от классицизма и монументализма, усиление реалистических тенденций. Выдвижение станковой скульптуры. Расширение тематики скульптурных произведений, утверждение реализма в середине столетия. Классицизм и «академизм» в живописи первой половины XIX века. Особенности живописного сентиментализма. Утверждение бытового жанра в русском искусстве как самостоятельного вида живописи. Живописный романтизм и его особенности. Создание романтического портрета. Эволюция исторического жанра. Зарождение реалистического направления в живописи.

Развитие русской культуры во второй половине столетия. Новый этап в развитии изобразительных искусств. Кризис монументализма. Окончательное преодоление классицистических традиций и господство эклектизма в архитектуре. Обращение к древнерусской архитектуре. Распространение «псевдорусского» стиля. Кризис монументальной скульптуры. Широкое развитие скульптуры малых форм. Преодоление бытового направления и стремление скульптурного искусства к постановке важных

общественных проблем. Развитие живописи во второй половине XIX века, ее социально-критическая направленность. Тесная связь с русской литературой. Академия художеств, «бунт 14-ти», борьба за новое искусство. «Петербургская артель художников». «Товарищество передвижных художественных выставок». Утверждение реалистического направления. Философские темы в живописи (Н. Ге, 1831–1894). Историческая живопись и ее новые ориентиры (В. Суриков, 1848–1916). «Былинно-сказочный стиль» (В. Васнецов, 1848–1926). Выдвижение жанровой живописи, ее новые художественные принципы (В. Перов, 1834–1882; и другие художники-«бытописатели»). Новации в области батальной живописи (В. Верещагин, 1842–1904). Расцвет пейзажного жанра, его разновидности и высшие достижения. Развитие портретной живописи. Достижения искусства XIX века и его роль в развитии художественной культуры России XX столетия.

4.1.7. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Рубеж конца XIX – начала XX веков как переломная эпоха во всех сферах общественной жизни. «Серебряный век» русской культуры. Изменения в образовании и просвещении. Расцвет книгоиздательского дела. Достижения научно-технической мысли. Гуманитарное знание. Религиозно-философский Ренессанс. Чрезвычайная сложность, противоречивость и уникальное разнообразие форм художественной жизни России на рубеже веков.

Утверждение стиля модерн в изобразительных искусствах и новый этап синтеза архитектуры, живописи и декоративных искусств. Преодоление эклектизма и разработка принципов модернизма в архитектуре. Переворот в градостроительстве. Новые типы сооружений. Неорусский стиль московской архитектуры (Ф. Шехтель, 1859–1926; Л. Кекушев, 1863–1919; и др.). Архитектура петербургского неоклассицизма (И. Фомин, 1872–1936; Ф. Лидваль, 1870–1945; В. Щуко, 1878–1939).

Новый этап в развитии русской скульптуры на рубеже веков. Освобождение от эклектики и обновление художественно-образной системы. Скульптурный импрессионизм (П. Трубецкой, 1866–1938; А. Голубкина, 1864–1927). Возрождение деревянной скульптуры. Проблема цвета. Реалистические тенденции.

Новые веяния в живописи. Поиски национального стиля и появление историко-бытового жанра (А. Рябушкин, 1861–1904). Новое развитие пейзажа (А. Васнецов, 1848–1926) и его разновидности (М. Нестеров, 1862–1942; И. Левитан, 1861–1900). Утверждение импрессионизма в живописи (К. Коровин, 1861–1939; и др.). От критического реализма через импрессионизм к модерну (В. Серов, 1865–1911). Мастера «живописного символизма» (М. Врубель, 1856–1910; В. Борисов-Мусатов, 1870–1905).

Художественные объединения «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др. и их роль в развитии русского искусства конца XIX – начала XX века. «Неопримитивизм» (М. Ларионов, 1881–1964; Н. Гончарова, 1881–1962). «Аналитическое искусство» (П. Филонов, 1883–1941). «Бытовой символизм» М. Шагала (1889–1985). Авангард в русской живописи. Эксперименты в области абстрактного искусства (В. Кандинский, 1866–1944; К. Малевич, 1878–1935; В. Татлин, 1885–1953). Исторические итоги развития русского искусства конца XIX – начала XX века.

4.1.8. ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Социально-историческое развитие Европы в XX столетии. Революционные события, мировые войны, образование тоталитарных государств. Научно-техническая революция и ее влияние на все сферы общественной жизни. Развитие системы образования. Рождение «массовой культуры». «Культурный нигилизм».

Чрезвычайная сложность и противоречивость художественной культуры столетия. Многообразие и пестрота стилей, школ, направлений и объединений в искусстве. Утрата единства художественного мышления и «чувства стиля». Распад классической изобразительной системы. Разрушение старых границ видов и жанров искусства. Снижение значения и роли отдельных видов искусства. Дегуманизация искусства. Столкновение авангарда с реалистическими традициями.

Стиль «модерн», его судьба и историко-художественное значение. Зарождение модерна в архитектуре. Рост городов. Новые принципы планирования и градостроительства. Формирование нового образа городской архитектуры. Архитектурный функционализм и его основные принципы (Ле Корбюзье, 1887–1965). Проекты новых городов и идеальных поселений. Принципы органической архитектуры (Ф. Райт, 1869–1959). Дальнейший поиск новых архитектурных решений. Постмодернизм и деконструктивизм в архитектуре второй половины столетия.

Особенности модернизма в изобразительном искусстве и его основные направления. Французское искусство как наиболее яркий образец проявления всей сложности и многообразия художественной культуры столетия. Отход от реалистических традиций. Поиски экспрессии фовизма (А. Матисс, 1869–1954). Экспрессионизм немецких художников объединения «Мост». Мюнхенское объединение «Синий всадник». Экспрессионизм после первой мировой войны. Пластические ценности кубизма (П. Пикассо, 1881–1973; Ж. Брак, 1882–1963) и его эволюция. Открытый бунт футуризма. Беспредметный мир абстракционизма и его ведущие мастера. «Художественное хулиганство» дадаизма и создание контркультуры. Сюрреализм «потерянного поколения» и его кульминация в творчестве С. Дали (1904–1989). Новые веяния середины и второй половины столетия. Поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство. Наивное искусство «художников выходного дня» (А. Руссо, 1844–1910; Н. Пирсманашвили, 1862–1918). Новый реализм XX века. Особенности развития скульптурного искусства в XX столетии, его характерные черты и ведущие мастера. Итоги и перспективы развития европейского искусства на пороге третьего тысячелетия.

4.1.9. ИСКУССТВО РОССИИ XX ВЕКА

Социально-историческое развитие России в XX столетии. Культура и искусство советского периода. Развитие отечественной культуры в годы становления советского государства (1917–1929). Время кардинальных перемен. «Культурная революция». «Пролетаризация» искусства. Агитационно-массовое искусство. Выдвижение скульптуры. Новые формы изобразительного искусства. Связь с художественной культурой начала столетия. «Русский авангард» и его разновидности (футуризм, конструктивизм, функционализм, производственное искусство и другие). Утверждение конструктивизма в архитектуре. Судьба интеллигенции. Русское Зарубежье, его культурное наследие и роль в сохранении и развитии отечественной художественной культуры.

Развитие советской культуры в условиях формирования тоталитарной системы (30–50-е годы). Утверждение единоличного культа Сталина и его влияние на все сферы общественной жизни страны. Политизация и идеологизация художественной культуры. Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» и конец «золотого века» художественных объединений в России и СССР. Новые художественные союзы и утверждение метода «социалистического реализма». Борьба с «формализмом» и ее последствия. Смена идейно-художественных основ и выбор нового пути в области архитектуры и изобразительных искусств. «Советский ампи́р», его характерные черты и особенности развития. Активная разработка портретного жанра. Особенности развития искусства в условиях военного времени.

Период «оттепели». Демократизация общественной жизни. Изменения в системе управления культурой. Ослабление идеологического пресса. Возрастание роли творческих

союзов. Бурное развитие издательского дела. Новые веяния в литературе и их влияние на стилистику изобразительных искусств. Переворот в архитектуре. Новые принципы градостроительства. Перемены в скульптуре. Освобождение от натурализма. Развитие парковой скульптуры. Скульптурные ансамбли и мемориалы. «Манежная живопись» и официальная иерархия жанров. Становление «сурового стиля». Обращение к средневековой живописи. Новое открытие наследия русского авангарда. «Другое искусство». Второе дыхание концептуализма. Неореализм. Соц-арт. «Наивное» творчество. Искусство андерграунда или «второй русский авангард». Расцвет декоративного искусства. Посещение Н. Хрущевым Манежа и его последствия для развития искусства. Борьба против новаторства. Поляризация и размежевание в среде деятелей культуры. Противоборство демократических и консервативных тенденций. Значение «эпохи оттепели» для дальнейшего развития отечественной художественной культуры.

Период «застоя». Стагнация во всех сферах общественной жизни. Свертывание позитивных процессов в области культуры. Усиление режима партийной цензуры. Борьба с художниками-новаторами («Бульдозерная выставка» и др.). Возникновение бесцензурной печати («Самиздат»). Первое неофициальное литературное объединение («СМОГ»). Диссидентское движение. Особенности развития изобразительных искусств. Последний всплеск неоакадемизма. Повсеместное распространение декоративно-монументальных росписей, мозаик, фресок. Возведение уникальных архитектурно-скульптурных комплексов, мемориалов. Поиски духовных опор и активизация интереса к религиозной тематике. Новый всплеск религиозной живописи. Повышенный интерес к миру природы. Возвращение реалистического пейзажа и его новые интерпретации.

Культура в годы «перестройки» и переходный период (90-е годы). Демократизация общественной жизни. Ослабление идеологического пресса. Ликвидация цензуры и бурное развитие издательского дела. Расширение культурного пространства. Активное освоение «белых пятен» в развитии отечественной культуры. Налаживание отношений с Русским Зарубежьем. Образование новых творческих союзов, объединений, культурных фондов. Поляризация и размежевание в среде творческой интеллигенции. Новая волна эмиграции. Распад СССР. Разгосударствление системы управления культурой. Распад традиционных культурных связей. Усиление кризисных явлений. Культура в условиях рыночных отношений. Необычайная пестрота и сложность художественной жизни страны. Новое дыхание авангарда. Реванш и утверждение андерграунда. Рынок, конкуренция, коммерческий успех и новые ориентиры культурной жизни. Бурное развитие художественных галерей, выставочных комплексов, музеев. Манифестация «нового искусства». Поддержка экспериментальных программ в сфере творчества. Выдвижение массовой культуры. Влияние западных культурных ценностей. Опасность вестернизации отечественной культуры. Поиск нравственных ориентиров. Возрождение религиозных ценностей. Новая волна в развитии русской религиозной живописи. Новые упования на Красоту как на высшую цель художественного творчества. Итоги и перспективы развития русского искусства на пороге третьего тысячелетия.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во 2 семестре. На зачете студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. *Ильина Т.* История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник академического бакалавриата. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 330 с. – [Электронный ресурс] // Режим доступа. – URL: <https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-iskusstva-zapadnoy-evropy-ot-antichnosti-do-nashih-dney-412509#page/2>;
2. *Ильина Т.* История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала 3-го тысячелетия. Учебник для академического бакалавриата. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 370 с. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya-412508#page/2>

б) Дополнительная литература

1. *Шер Я.А.* Первобытное искусство: учеб. пособие. Кемерово: КемГУ, 2011. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30061>
2. *Муртазина С.* История искусства XVII века [Электронный ресурс]: учебное пособие. Казань: КНИТУ, 2013. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73274>.
3. *Ильина Т. В.* Русское искусство XVIII века: учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 611 с. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/russkoe-iskusstvo-xviii-veka-cd-425840#page/2>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Методические рекомендации призваны оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины «История искусств».

Основными формами изучения предмета являются: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, подготовка рефератов, консультации и индивидуальная работа преподавателя со студентами.

Лекции – форма обучения, в процессе которой обучаемый воспринимает излагаемую лектором информацию, выступая в качестве пассивного участника учебного процесса. Несмотря на внешнюю пассивность обучающихся, одним из главных моментов этой формы учебного процесса является активная интеллектуальная деятельность по восприятию излагаемого материала. Студент имеет право задавать преподавателю возникающие у него вопросы, выяснять вызывающие трудность проблемы.

Важный элемент работы студента на лекции – ведение конспекта, от качества составления которого зависит усвоение знаний. Конспект должен иметь ясную структуру, быть достаточно полным, иметь поля и отступы для последующей работы с ним, содержать необходимые сведения о студенте.

Семинарские занятия позволяют студенту приобрести умения осваивать новые учебные знания, систематизировать их, оперировать базовыми понятиями и теоретическими положениями, логично выстраивать как письменные тексты, так и устную речь. Для подготовки к семинарским занятиям следует использовать рекомендованную литературу и источники, законспектировать ответы на вопросы.

Особое место в ходе семинара занимают доклады, позволяющие студентам продемонстрировать свои знания, творческую самостоятельность, умение читать и понимать учебные и научные тексты, систематизировать и интерпретировать знания по истории искусства.

Работа студентов на семинарских занятиях предполагает решение следующих учебных и воспитательных целей:

- помочь студентам овладеть знаниями, связанными с развитием мирового искусства во всем многообразии его ведущих художественных центров, основных направлений, течений, школ и творческих объединений, с его крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками;
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студентов, их ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.

В развитие доклада выполняется реферативная работа. Обязательным условием ее подготовки является использование дополнительной литературы.

Реализация этих целей предполагает систематическую работу студентов по освоению базовых категорий и понятий дисциплины.

2. Организация самостоятельной работы

Важной внеаудиторной формой учебной работы студентов является самостоятельная работа, в процессе которой студенты продолжают углублять и осмысливать полученные знания, анализируя и обобщая учебный материал. Данная форма работы служит основой при подготовке к семинарским занятиям, проработки вопросов и тем, представленных программой для самостоятельного изучения, подготовки докладов, устных сообщений, рефератов и др.

Одним из главных методов самостоятельной работы является работа с литературой, в процессе которой студент составляет доклад и кратко излагает суть изучаемых проблем, дает определения категориям и понятиям, формулирует сущность различных взглядов и позиций по тому или иному вопросу, делает собственные замечания и т. п. Самостоятельная работа – важный составной элемент будущей профессиональной деятельности студента. Кроме обычной самостоятельной работы существует такая ее форма, как управляемая самостоятельная работа. Ее особенностью является то, что она ведется под контролем преподавателя, который определяет задания, дает рекомендации по ее выполнению, проверяет результаты.

Темы рефератов

Методические рекомендации

Учитывая постоянный характер обращения студентов с вопросами по поводу тематики рефератов, представляется целесообразным не ограничиваться традиционным перечнем их примерных тем, но дать методические рекомендации, на основании которых студенты могли бы самостоятельно выбирать и формулировать темы своих рефератов.

С содержательной стороны общая тематическая направленность рефератов задается и определяется программой курса, который охватывает по существу весь

диапазон исторического развития искусства: от его истоков вплоть до современного состояния. И хотя с формально-количественной стороны курс исчерпывается 18-ю темами, однако с точки зрения возможного тематического разнообразия здесь открывается самое широкое поле для творческой самостоятельности студентов. Ибо тематически рефераты могут быть представлены несколькими различными видами.

Прежде всего, это рефераты «*обзорного*» типа, когда в качестве предмета реферирования выбирается искусство той или иной страны на протяжении целой исторической эпохи. Например, «Искусство Древнего Египта» или «Искусство Древней Греции», или «Искусство эпохи Возрождения» и т.п., когда название реферата по существу совпадает с названием соответствующей темы курса. Поскольку курс предмета предполагает знакомство с основными видами изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись), то подобное название реферата молчаливо указывает на то, что реферат посвящен раскрытию исторической судьбы всех трех искусств (в данной стране и в данный период). Это одновременно определяет и структуру реферата, который таким образом может состоять из трех основных параграфов, посвященных каждому виду искусства в отдельности, а также введения и заключения. В «процентном» соотношении (с точки зрения объема) эти параграфы могут быть как примерно равными, так и совсем «не равными», с акцентом на том

виде искусства, который в данный период исторически получил преимущественное развитие и играл определяющую роль в развитии культуры (данной страны и в данный период) в целом. В заключении рекомендуется подвести итоги развития всех трех искусств и показать, какого уровня и каких высот они достигли как каждый в отдельности, так и в совокупности, определяя достижение изобразительного искусства в рассматриваемый период в целом.

Подобный тип реферата возможен и в отношении какого-либо *одного* из этих видов искусств. Например, «*Архитектура Древнего Египта*» или «Искусство *скульптуры Древней Греции*», или «*Живопись эпохи Возрождения*» и т.д., когда внимание сосредоточивается на одном виде искусства и его развитие прослеживается на протяжении всей заявленной в названии реферата эпохи. Поскольку каждая эпоха проходит в своем развитии ряд этапов, то рассмотрение выбранного вида искусства может проводиться соответственно этим этапам, что в свою очередь также определит и структуру реферата и названия его параграфов. Например: «Архитектура *Древнего Царства*», «Архитектура *Среднего Царства*» и «Архитектура *Нового Царства*» (включая, разумеется, введение и заключение).

Аналогичным образом будут структурироваться и рефераты с двумя другими указанными выше темами. Например, реферат «Искусство скульптуры Древней Греции» будет включать в себя и соответствующие параграфы: «Скульптура *гомеровского периода*», «Скульптура греческой *архаики*», «Скульптура *классического периода*» и «Скульптура *поздней классики*». А реферат с названием «Живопись эпохи Возрождения. Италия» может иметь следующие параграфы: «Итальянская живопись *треченто*», «Живописное искусство *кватроченто*», и «Живопись *чинквеченто*». Разумеется, названия параграфов могут быть и другими. Поскольку в названии темы реферата указываются и вид искусства, и страна, то во избежание лишних повторов параграфы могут обозначать только собственно периоды.

Темы рефератов могут быть еще более «сужены» и посвящены рассмотрению только *одного вида искусства в отдельный период* его развития. Например, «Архитектура Египта *Древнего Царства*», или «Скульптура греческой *классики*», или «Итальянская живопись *кватроченто*». Выбор подобной тематики может определяться как важностью того или иного вида искусства для данной страны в данный период или же интересом студента к определенному виду искусства (а соответственно и к конкретному периоду его развития в той или иной стране).

Реферат может быть посвящен также и творчеству *отдельного мастера* (художника, архитектора, скульптора). И здесь тоже возможны самые различные тематические варианты. Например: «Творчество Леонардо да Винчи» или «Творчество Андрея Рублёва» и т.п. Однако учитывая то обстоятельство, что многие выдающиеся мастера проявили себя достаточно ярко в разных видах искусства, то реферат, естественно, может быть посвящен рассмотрению как всего творчества мастера в целом (с возможным акцентом на том виде искусства, в котором он достиг наиболее выдающихся результатов), так и только его деятельности на поприще одного вида искусства. Например: «Живописное искусство Леонардо да Винчи» или «Архитектурное творчество Альберти», или «Скульптурный портрет в творчестве Ф. Шубина» и т.п.

Темы подобных рефератов могут быть ограничены и рамками какого-либо *одного периода (этапа) творчества* мастера, который может представлять особый интерес в силу самых различных причин: либо с точки зрения *становления* его как *художника* (в самом широком смысле этого слова): поиск своих тем, сюжетов, образов, стиля и т.п. (каковым является, как правило, «ранний период»); либо – период наивысших творческих достижений («зрелый» или «поздний») и т.д.

Темой реферата может быть и *отдельный жанр* какого-либо вида искусства, ярко представленный в творчестве того или иного мастера (или в ту или иную эпоху). Например: «Историческая живопись и ее новые ориентиры в творчестве В. Сурикова» или «Батальная живопись В. Верещагина», или «Пейзаж барбизонской школы», или «Развитие *портретной* живописи в России: XVIII век» и т.п.

В качестве предмета реферирования может быть также выбрано или конкретное *художественное направление* (представленное как на протяжении целого исторического периода, так и ограниченное рамками творчества отдельного мастера), или же *творческое объединение*. Например: «Искусство итальянского барокко» или «Искусство французского классицизма», или «Академический классицизм Ж. Энгра», или «Специфика русского барокко XVIII века», или «Русский неоклассицизм», или «Живописный символизм» М. Врубеля, а также: «Мир искусства», «Голубая роза», «Синий всадник» и т.д.

Наконец, темой реферата может стать и отдельное произведение того или иного мастера, оказавшее определяющее влияние на развитие мирового искусства (или сыгравшее важную роль в его творческой судьбе; например, в качестве «этапного», знаменующего собой переход от одного периода творчества к другому, или «переломного», открывшего для мастера совершенно новые творческие горизонты, или «кульминационного», демонстрирующего «вершину» его творческих достижений: либо отдельного периода, либо всего творчества в целом). Например: «Троица» Андрея Рублёва» или «Последний день Помпеи» К. П. Брюллова» и т.п.

Реферат может быть посвящен также и *вкладу* искусства той или иной страны в сокровищницу мировой культуры. Например: «Роль древнегреческого искусства в развитии мировой художественной культуры» или «Вклад византийского искусства в культурное развитие Европы», или «Историческое значение Возрождения и его роль в развитии мирового искусства» и т. п.

Дополнительным подспорьем в поиске тем рефератов может стать и формулировка конкретных вопросов, а также название книг и статей в довольно обширном и достаточно разнообразном списке рекомендуемой литературы (и основной, и дополнительной и справочной).

Аналогичным образом осуществляется выбор тем и их формулировка и применительно к области театрального искусства и искусства кино.

Как представляется, изложенного выше вполне достаточно, чтобы студент, используя намеченный принцип, мог самостоятельно выбирать и формулировать тему своего реферата, двигаясь и дальше в предложенных направлениях.

В заключении хотелось бы обратить особое внимание студентов на нередко чрезмерное увлечение биографическими материалами. В иных рефератах они занимают

едва ли не 50–60 % всего объема (а в отдельных – до 80–90 %), тогда как собственно творчеству отводится иногда всего лишь 2–3 страницы!.. Нет необходимости доказывать, что жизненный путь художника накладывает на его творчество неизгладимую печать. Но творчество не исчерпывается житейскими заботами и неурядицами и не сводится к нему. Поэтому использовать биографический материал предлагается лишь в той мере, в какой это действительно необходимо для раскрытия главной темы реферата.

Основными рекомендуемыми этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме;
- подбор необходимой литературы по теме (или конкретному вопросу);
- определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать литературу;
- составление (при необходимости) схем, графиков, таблиц на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- активная работа на лекции (внимательное прослушивание лекционного материала, вникание в его содержание, конспектирование);
- обязательная домашняя проработка конспекта лекций;
- чтение и анализ рекомендуемой и отобранной научно-методической литературы;
- конспектирование изученной литературы;
- реферирование;
- аннотирование книг, статей;
- просмотр необходимого по каждой конкретной теме изобразительного ряда (репродукций): альбомы по искусству, слайды, видеоролики, фильмы на CD, DVD и др. носителях; посещение музеев, выставок, галерей изобразительного искусства;
- углублённый анализ прочитанной литературы;
- выполнение заданий исследовательского характера при изучении конкретных произведений искусства;
- подготовка текста для выступлений на семинаре, конференции и т.п.
- регулярное участие в работе семинаров.

3. Материалы по реализации контроля.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Искусство в системе культуры.
2. Первобытное искусство. Общая характеристика.
3. Искусство верхнего палеолита.
4. Мезолитическое искусство (искусство Испанского Леванта).
5. Искусство эпохи неолита.
6. Искусство Древнего Египта. Общая характеристика.
7. Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Плита Нармера.
8. Искусство Древнего Египта. Древнее царство.
9. Искусство Древнего Египта. Среднее царство.
10. Искусство Древнего Египта. Новое царство.
11. Искусство Древней Греции. Общая характеристика.

12. Искусство Древней Греции архаического периода.
13. Искусство Древней Греции. Ранняя классика.
14. Искусство Древней Греции. Высокая классика.
15. Афинский Акрополь.
16. Искусство Древнего Рима. Общая характеристика.
17. Искусство Древнего Рима. Искусство Римской империи.
18. Искусство Древнего Рима периода расцвета.
19. Римский скульптурный портрет.
20. Искусство Византии. Общая характеристика.
21. Искусство Византии. Ранний период.
22. Искусство Византии. Средний период.
23. Искусство Византии. Поздний период.
24. Искусство европейского Средневековья. Общая характеристика.
25. Искусство Раннехристианской эпохи.
26. Романское искусство.
27. Средневековое искусство французской готики.
28. Искусство Возрождения в Италии. Общая характеристика.
29. Искусство итальянского Возрождения. Проторенессанс и треченто.
30. Искусство Раннего Возрождения в Италии.
31. Искусство Высокого Возрождения в Италии.
32. Искусство Позднего Возрождения в Италии.
33. Искусство Северного Возрождения. Общая характеристика.
34. Искусство Возрождения в Нидерландах.
35. Искусство Возрождения в Германии.
36. Искусство Возрождения во Франции.
37. Европейское искусство XVII века. Общая характеристика.
38. Искусство итальянского барокко.
39. Искусство французского классицизма XVII века.
40. Западноевропейское искусство XVIII века. Общая характеристика.
41. Западноевропейское искусство первой половины XVIII века.
42. Западноевропейское искусство второй половины XVIII века.
43. Западноевропейское искусство XIX века. Общая характеристика.
44. Французское искусство XIX века и его определяющие влияние.
45. Романтизм в европейском изобразительном искусстве XIX века.
46. Французское искусство конца XIX начала XX века.
47. Импрессионизм в европейской живописи XIX века.
48. Постимпрессионизм в европейской живописи XIX века.
49. Искусство Древней Руси. «Золотой век» искусства домонгольской Руси.
50. Своеобразие русского искусства XIV–XV веков.
51. Искусство русского предвозрождения (конец XV – XVI вв.)
52. Архитектура Московского Кремля.
53. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва.
54. Творчество Дионисия.
55. Русское искусство XVII века.
56. Творчество Симона Ушакова
57. Русское искусство XVIII века. Общая характеристика.

58. Русское искусство первой половины XVIII века.
59. Русское искусство второй половины XVIII века.
60. Искусство России XIX века. Общая характеристика.
61. Русское искусство первой половины XIX века.
62. Русское искусство второй половины XIX века.
63. Русское искусство конца XIX – начала XX века.
64. Искусство русского авангарда.
65. Западное искусство XX столетия. Общая характеристика.
66. Модернизм в европейском искусстве XX века.
67. Западное искусство второй половины XX века.
68. Искусство России XX века. Общая характеристика.
69. Особенности развития искусства в 20-е годы.
70. Советское искусство 1930–1950-х годов.
71. Советское искусство 1960–1980-х годов.
72. Основные проблемы и тенденции русского искусства конца XX – начала XXI века.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная задача преподавателя – оптимальным образом организовать процесс преподавания дисциплины.

Основная цель лекционных и семинарских занятий – обеспечить коллективную работу потока, курса, группы, позволяющую проявить индивидуальные особенности каждому студенту.

Усвоение студентами дисциплины «История искусств» достигает эффективности при использовании активных форм и методов проведения аудиторных занятий. Ведущее место здесь занимает проблемный метод обучения. Проблемные вопросы и задачи, поставленные на лекции, порождают и соответствующую проблемную ситуацию. Учет теоретической и практической подготовки студентов позволяет найти нужное решение. Использование на лекциях проблемных вопросов позволяет реализовать две важные задачи – приобретение новых знаний и усвоение способов интеллектуальной деятельности.

Важное место в преподавании истории искусства занимает использование современных педагогических технологий, основанных на применении передовых инновационных технологий в преподавании учебных дисциплин. Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании понимаются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.

Важное место на семинарских занятиях принадлежат дискуссиям, ролевым играм, тренингам и т.д. Такие методы важны для формирования столь необходимой будущим специалистам культуры коммуникативного взаимодействия, выработки умений и навыков, связанных с решением самых различных вопросов.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование интенсивных методов обучения;
- использование проблемного метода изложения материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения.

Рекомендуемый комплекс образовательных методик и подходов в формировании средств и методов обучения:

- использование различных методов анализа изучаемых текстов;
- применение наиболее активных методов обучения, позволяющих наиболее продуктивно использовать учебное время студента, таких как: коллективные обсуждения, групповые дискуссии, деловые игры, открытые уроки, ролевые игры и другие;
- развитие способностей творческого мышления студентов и навыков умения принимать решения в проблемных ситуациях путем использования проблемных методов обучения.
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий.