

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.06 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»**

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Профиль программы «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»

Автор(ы): канд. искусствоведения, Т.Б. Михайлова
доцент

Одобрена на заседании кафедры дизайна интерьера. Протокол от «27» октября 2022 г.
№3.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-
методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г.
№3.

Екатеринбург
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История искусства»: изучение сущности, структуры, типологии искусства как целостного исторического и культурного феномена.

Задачи:

- формирование четкого представления о специфике искусства конкретных исторических эпох;
- формирование представления о стилях и направлениях изобразительного искусства, что будет способствовать свободному оперированию теми или иными стилистическими приемами на практике;
- формирование представлений о конкретных памятниках мирового искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История искусства» относится к обязательной части учебного плана.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов; участвовать в научно-практических конференциях.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Закономерности освоения человеком окружающей деятельности, направления и формы эстетической деятельности;

- 32. Особенности развития отечественного дизайна;
- 33. Особенности современного дизайна;
- 34. Предметно-пространственную среду в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций;
- 35. Духовно-материальную культуру в эпоху Средневековья, Возрождения.

Уметь:

У1. Анализировать объект дизайн-проектирования.

Владеть:

В1. Современными тенденциями и перспективами развития дизайн-проектирования;

В2. Теоретическими основами, основными положениями и современными методами дизайнерского проектирования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), семестр изучения – 1, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа, в том числе:	32
Лекции	16
Практические занятия	16
Самостоятельная работа студента	76
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	1 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Введение в историю искусств	1	6	1	1	-	4
2. Искусство первобытного общества	1	10	2	2	-	6
3. Искусство Месопотамии	1	8	1	1	-	6
4. Искусство Древнего Египта	1	6	1	1	-	4
5. Античное искусство	1	8	1	1	-	6
6. Искусство Византии. Средние века	1	6	1	1	-	4
7. Искусство Западной Европы. Средние века	1	8	1	1	-	6
8. Искусство Древней Руси	1	6	1	1	-	4
9. Искусство эпохи Возрождения	1	8	1	1	-	6
10. Искусство Западной Европы. XVII в.	1	6	1	1	-	4
11. Западноевропейское искусство. XVIII в.	1	8	1	1	-	6
12. Русское искусство. XVIII в.	1	6	1	1	-	4
13. Зарубежное искусство. XIX в.	1	8	1	1	-	6
14. Русское искусство XIX века	1	6	1	1	-	4
15. Искусство XX века	1	8	1	1	-	6

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Введение в историю искусств

Искусство как феномен культуры. Основные концепции происхождения искусства: игровая (Й. Хейзинга), магическая (С. Рейнак), трудовая (Бюхер), биологическая (Ч. Дарвин), психоаналитическая (З. Фрейд). Специфика искусства. Понятие «изобразительное искусство». Виды и жанры искусства. Проблемы и задачи искусствоведения.

Раздел 2. Искусство первобытного общества

Гипотезы происхождения искусства. Проблема периодизации первобытного искусства. Первичные религиозные верования (тотемизм, анимизм, фетишизм, магия). Взаимосвязь искусства и культовых форм. Первобытная мифология как

способ освоения окружающего мира. Сюжетика и семантика образов первобытного искусства. Значение и функции первобытного искусства. Памятники первобытного искусства: росписи пещер и наскальные изображения, скульптура, керамика, погребальные постройки, мегалитическая архитектура (дольмены, менгиры, кромлехи).

Раздел 3. Искусство Месопотамии

Понятие "Древний Восток". География и хронология. Своеобразие развития искусства Древнего Востока, исторические, социальные и духовные предпосылки его формирования.

Периодизация искусства Месопотамии. Природно-географические особенности региона. Искусство раннединастического периода (искусство Шумера). Возникновение первых городов - государств: Ур, Урук, Лагаш. Строительная техника. Храмовые постройки и система их декорации (храм в Аль - Убайде). Шумерийская пластика и особенности трактовки образа человека. Инкрустация и рельеф: композиционные приемы, условность изображений, специфика построения человеческой фигуры на плоскости.

Искусство правления Аккадской династии. Образование объединенного государства. Строительство при Саргонидях. Дворец в Эшнунне. Усиление реалистических тенденций в круглой пластике и рельефе.

Искусство Шумера времени Гудеа и III династии Ура. Нашествие гутиев и распад единого государства. Возвышение Лагаша. Соединение древнешумерских и аккадских традиций в пластике. Объединение Двуречья под властью царей III династии Ура. Новый политический, экономический и культурный расцвет. Зиккурат как новый тип храмовой постройки. Памятники скульптуры.

Раздел 4. Искусство Древнего Египта

Географическое положение и климатические условия Древнего Египта. Периодизация. Роль религии в становлении египетского искусства.

Искусство Египта в додинастический период и в период Раннего царства. Формирование характерных особенностей египетского искусства. Планировка гробниц, использование формового кирпича в оформлении подземной и надземной частей. Возникновение формы мастабы. Формирование канонической системы изображения.

Искусство Египта в период Древнего царства. Сложение заупокойного ритуала, культ фараона и формирование монументального стиля в архитектуре и в изобразительном искусстве. Эволюция форм гробниц от мастабы к классической пирамиде. Ступенчатая пирамида фараона Джосера в Саккара. Архитектурный ансамбль в Гизе. Культ мертвых и его роль в развитии скульптурного портрета. Канонические типы статуй, их стилистические особенности. Рельеф и монументальная живопись. Композиционные приемы, темы и сюжеты.

Искусство Египта в период Среднего царства. Развитие традиций пирамидального строительства, соединение пирамиды и скальной гробницы в едином комплексе. Круглая скульптура, рельефы и росписи.

Искусство первой половины Нового царства. Сложение классического храма равнинного типа. Храмовые комплексы Луксора и Карнака. Развитие типа прискального храма. Круглая скульптура, рельефы и росписи.

Искусство времени Эхнатона и его преемников. Религиозная реформа Аменхотепа IV: суть и значение. Специфика искусства "амарнского" периода. Возникновение реалистических черт в портрете Произведения мастерской Тутмеса, памятники из гробницы Тутанхамона.

Искусство второй половины Нового царства. Строительная деятельность фараона Рамсеса II. Монументальность, колоссальность и пышность сооружений. Развитие типа скального храма. Развитие светских тенденций в монументальной скульптуре.

Ослабление Египта и утрата независимости. Роль искусства Древнего Египта в мировой художественной культуре.

Раздел 5. Античное искусство

Понятие "античный мир". География. Периодизация.

Искусство Древней Греции.

Эгейская культура. Районы распространения: побережье Малой Азии, острова Эгейского моря, материковая Греция, Крит. Культурные центры Крита: Кнос, Фест, Агиа-Триада. Дворцовые постройки Крита. Живопись Крита: сюжеты, образы, художественные приемы. Перемещение центра эгейской культуры в города Пелопонесского полуострова (Микены, Тиринф, Пилос). Специфика архитектуры и изобразительного искусства.

Древняя Греция. Исторические связи эгейской и греческой культур. Религиозные представления, мифология и их роль в греческом искусстве.

Искусство архаического периода. Образование греческих городов-государств (полисов). Архитектура архаического периода. Сложение ордерной системы. Дорический и ионический ордер. Храм – ведущий тип общественного здания. Основные типы храмовых построек. Зарождение монументальной скульптуры. Развитие типов обнаженной мужской фигуры ("курос") и женской ("кора"). Создание обобщенного типа – идеала свободного грека. Чернофигурная и краснофигурная техники вазовой росписи.

Искусство классического периода.

Греко-персидские войны. Создание "классического" художественного стиля. Ансамбль афинского Акрополя – образец единства конструктивной и архитектурно - художественной сторон и синтеза архитектурного и скульптурного решений. Архитектурное решение основных построек комплекса. Скульптурное оформление. Нарастание декоративного начала в архитектуре в период поздней классики. Отказ от пафоса гражданственности в изобразительном

искусстве. Стремление передать индивидуальность, мир чувств в скульптуре. Творчество Скопаса, Праксителя и Лисиппа.

Искусство эллинизма. Распад империи Александра Македонского. Влияние и широкое распространение греческой культуры. Синтез западной и восточной культур. Школы эллинизма.

Искусство Древнего Рима.

Искусство этрусков. Ведущая роль культуры этрусков в Италии в VII-VI вв. Культурные связи Этрурии с Востоком (Египет, Финикия) и с Великой Грецией. Развитие искусства родовой этрусской знати под влиянием искусства Востока. Роль греческого искусства в развитии искусства этрусков. Архитектура Этрурии: крепостные сооружения, храмы, погребальные сооружения. Портретное искусство Этрурии.

Искусство Рима республиканского периода. Роль этрусского и греческого искусства в формировании искусства Древнего Рима. Рост города и монументальное строительство. Архитектурный комплекс форума Романум. Развитие скульптурного портрета и его связь с культом предков. Тип "тогатус" как воплощение гражданских идеалов республиканского Рима. Живопись.

Искусство Рима периода ранней империи. Культура времени Августа. Классицизирующее направление как ведущее в искусстве конца I века до н. э. начала I века н. э. Композиционные, конструктивные и архитектурно-декоративные особенности римского строительства эпохи империи. Применение новых строительных материалов. Форум Августа. Культурные сооружения: храмы, мавзолеи. Зрелищные сооружения и термы. Идеализация в официальном искусстве.

Разложение принципов классического искусства и влияние эллинистической традиции на римское искусство во второй половине I в. Пышность и грандиозность архитектурного стиля времени Флавиев. Новые приемы портретирования. Реалистический подход к натуре

Искусство Римской империи II в. Политический и экономический подъем в первой половине II века и первые признаки разложения империи с середины II века. Выражение идеи военной мощи в архитектурных сооружениях и монументальной пластике. Форум Траяна, колонна Траяна, Пантеон. Самоуглубленность как основная черта портретов второй половины II века.

Искусство периода разложения Римской империи III-IV вв. Распространение христианства. Появление новых типов культовых сооружений, обслуживающих христианскую религию. Классический тип римской раннехристианской базилики. Утрата реалистической традиции в официальном искусстве. Идеализация и обожествление. Борьба двух художественных направлений: античного и варварского.

Раздел 6. Искусство Византии. Средние века

Периодизация. Развитие раннехристианского искусства. Основные категории византийской эстетики. Становление иконографии и художественного

языка. Концепция византийского храма. Типы христианских храмов: базиликальный и центрический. Изобразительный и цветовой канон византийской живописи. Юстиниановская эпоха. София Константинопольская: архитектурное решение и декор. Базилики Равенны: архитектура, живопись. Монументальная живопись и иконопись юстиниановского периода. Сложение и развитие крестово-купольного храма. Иконографический канон в живописи IX - XII вв. Византия эпохи Палеологов. Иконопись XIV - XV вв. Мозаики и росписи церкви Кахрие-Джами в Константинополе. Значение искусства Византии.

Раздел 7. Искусство Западной Европы. Средние века

Хронологические рамки западноевропейского искусства Средневековья. Роль религии в искусстве эпохи средневековья. Искусство романского периода. Термин "романский", его происхождение. Романская архитектура: роль в искусстве, архитектурные принципы, основные стилистические черты. Развитие церковной архитектуры. Феодальные замки. Города. Рельеф как основной вид романской скульптуры. Связь с архитектурой. Система расположения рельефов. Функции. Миниатюра. Витраж.

Искусство готического периода. Термин "готика", его происхождение. Рост средневековых городов. Рационализм и усиление реалистических тенденций в искусстве. Доминирующая роль архитектуры и ее влияние на искусство периода. Основные принципы и элементы готической каркасной конструкции. Готический собор: архитектурно-планировочное решение. Развитие в позднем периоде готики светских общественных зданий (ратуша, торговые ряды). Развитие монументальной скульптуры в связи со строительством соборов и ее роль. Преобладающее значение круглой пластики. Тематика и система размещения статуй и рельефов. Миниатюра. Витраж.

Раздел 8. Искусство Древней Руси

Периодизация. География расселения древних славян. Общественный строй, экономика, социальные страты. Религиозные представления древних славян. Культовые сооружения-капища. Скульптура. Звериный стиль в искусстве. Образование Киевского государства. Принятие христианства как государственной религии. Роль религии в развитии искусства. Преемственность древнерусского искусства по отношению к искусству Византии. Архитектурные памятники Киева X-XI вв. Софийские соборы в Киеве, Новгороде. Монументальная живопись в XI в. Система храмовой росписи. Мозаики и фрески Софии Киевской. Иконопись.

Искусство периода феодальной раздробленности. Формирование локальных художественных школ. Архитектура Новгорода XII-XIII вв. Специфические черты новгородской архитектуры: суровая простота, лаконизм, монолитность форм. Распространение во второй половине XII века типа четырехстолпного одноглавого храма. Развитие монументальной живописи в Новгороде в XII веке. Новгородская иконопись XII века. Связь с византийскими и киевскими художественными традициями.

Архитектура Владимиро-Суздальской Руси XII - XIII вв. Ее характерные черты. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Связь с народной традицией. Живопись Владимиро-Суздальской Руси XII - XIII вв.

Ведущая роль Москвы в борьбе за объединение Руси. Общенародный подъем и рост национального самосознания в конце XIV - нач. XV вв. Завершение объединения Руси под властью Москвы. Зодчество Москвы XIV - нач. XV вв. Ансамбль Московского Кремля: Успенский собор, Благовещенский собор, церковь Ризоположения, Архангельский собор, дворец Ивана III, Грановитая палата и колокольня "Иван Великий". Формирование московской школы живописи. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева и Дионисия. "Строгановская" школа живописи конца XVI - начала XVII в. и ее характерные черты: светский характер изображения, миниатюрный характер письма, многофигурность, орнаментальность и декоративность.

Искусство XVII в. Обмирщение культуры. Деревянное зодчество и каменное зодчество. Интенсификация строительства в Москве и провинции. Светский характер, усложненная декоративность архитектурных решений. Утрата монументальной простоты архитектурного образа. Специфика русского барокко ("нарышкинский стиль").

Московская живопись XVII в. Борьба прогрессивных и консервативных тенденций. Появление новых жанров и светских мотивов. Монументальная живопись. Светский характер трактовки религиозных сюжетов, повествовательность и жизнерадостность. Новое понимание образа человека. Отражение быта, исторических событий и народного фольклора. Творчество Симона Ушакова Его деятельность в Оружейной палате. Применение светотени в живописи, интерес к линейной перспективе и объемной передаче обнаженного тела.

Раздел 9. Искусство эпохи Возрождения

Происхождение термина Возрождение (Ренессанс). Ренессанс как историко-культурный феномен. Развитие естественных наук, зарождение новой философии, гуманизма. Значение античного наследия для художественной культуры Ренессанса. Рационализм и научные основы искусства: Преодоление мистицизма и условности средневекового искусства.

Возрождение в Италии. Италия-страна классического Возрождения. Периодизация.

Проторенессанс. Особенности исторического развития. Политическая раздробленность. Рост торговли и ремесла. Укрепление городских коммун и их превращение в города-государства. Борьба реалистической и готизирующей традиций в искусстве. Архитектура: переплетение черт романики, готики и античной традиции. Культовая и гражданская архитектура. Скульптура: ведущая роль скульптуры в изобразительном искусстве. Творчество Николо и Джованни и Андреа Пизано. Живопись: византийские, романо-готические и античные традиции. Художественная реформа Джотто ди Бодоне: новое понимание

религиозной темы, изображение реальной жизни, трехмерное пространство, объемность фигур, композиционные новации Сиенская школа живописи. Стойкость элементов византийской традиции, распространение готического влияния и нарастание реалистических черт. Творчество Симоне Мартини.

Раннее Возрождение. Расцвет итальянских городов-государств. Гуманизм; его взаимодействие с религией и искусством. Разработка теории искусства в трактатах мастеров. Архитектура: возникновение новых типов зданий. Филиппо Брунеллески - основоположник ренессансной архитектуры. Леон Баттиста Альберти: архитектор-теоретик и практик. Утверждение нового типа городского дворца в проекте палаццо Медичи - Риккарди Микелоццо ди Бартоломео. Скульптура: творчество Донателло, Лоренцо Гиберти и Андреа дель Верроккьо. Живопись: Мазаччо - основоположник реализма в живописи. Изучение строения человеческой фигуры и применение линейной перспективы. Творчество Сандро Боттичелли.

Высокое Возрождение. Противоречивый характер периода: высочайший взлет искусства и политическое ослабление страны. Новый тип художника-титана. Утверждение в искусстве гуманистического идеала гармонически развитого, прекрасного человека. Архитектурные произведения Донато Браманте. Леонардо да Винчи: художник, ученый и экспериментатор. Рафаэль Санти: живописец и архитектор. Воплощение в творчестве идеала гармонически прекрасного человека. Микеланджело Буонарроти: универсальность дарования: скульптор, живописец, архитектор, поэт. Титанический образ человека, психологическая глубина и внутренняя сила образов.

Возрождение в Венеции. Особенности социально-экономического и политического развития Венеции. Истоки и характерные черты венецианского ренессанса. Творчество Джорджоне: создание образа гармонически прекрасного человека, его связь с природой, новое понимание пейзажа. Тициан Вечеллио: реализм и жизнеутверждающий характер искусства.

Позднее Возрождение. Политический и экономический кризис в Италии. Контрреформация, укрепление католической церкви. Архитектура: Якопо Сансовино как создатель исторического центра Венеции. Андреа Палладио – родоначальник классицизма. Живопись: маньеризм, его эстетическая концепция, характерные признаки. Крупнейшие представители маньеризма: Якопо Понтормо, Франческо Пармиджанино, Аньоло Бронзино, Джорджо Вазари.

Северное Возрождение.

Нидерланды. Рост городов. Развитие торговли и промышленности. Формирование нового типа мировоззрения, в основе которого лежит представление о гармонии мироздания, утверждение красоты земной жизни как проявления божественного порядка. Роль и место человека. Гентский алтарь братьев Ван Эйк. Иеронимус Босх: соединение в его творчестве ренессансного реализма, средневековой фантастики, фольклора. Творчество Питера Брейгеля Старшего.

Германия. Раздробленность страны. Роль церкви. Реформация и крестьянская война. Немецкий гуманизм. Начало книгопечатания и развитие

графики. Распространение гравюры как самостоятельного жанра. Расцвет немецкой культуры в начале XVI века. Альбрехт Дюрер - величайший художник немецкого ренессанса. Матиас Грюневальд: мистика и реализм в его произведениях. Ганс Гольбейн Младший: живописец, график, выдающийся портретист.

Франция. Развитие ренессансной культуры в условиях укрепления абсолютистского государства. Классическая готика как основа ренессанса во Франции. Придворный характер французской культуры. Архитектура: реконструкция и строительство замков. Обращение к античному наследию и к завоеваниям итальянских зодчих. Расцвет портретного жанра в живописи и в графике Франсуа Клуэ. Творчество скульптора Жана Гужона.

Испания. Своеобразие исторического развития Испании. Влияние католической церкви на все стороны жизни. Специфический характер Ренессанса в Испании. Эль Греко - величайший представитель искусства Возрождения в Испании. Синтез традиций трех культур в его творчестве: византийской, итальянской и испанской.

Раздел 10. Искусство Западной Европы. XVII в.

Своеобразие развития искусства Нового времени. Преемственная связь с Возрождением и принципиальные различия. Формирование национальных государств и национальных художественных школ. Новаии в системе жанров. Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко и классицизм: художественные особенности.

Италия. Раздробленность страны. Кризис хозяйства, феодально-католическая реакция. Влияние искусства позднего Возрождения на искусство XVII века. Архитектура: утверждение стиля барокко. Специфика нового языка: динамика, живописность, иррациональность, активное эмоциональное воздействие и взаимосвязь с пространственной средой. Творчество Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. Живопись: возникновение академий в Болонье и Риме. Теоретические принципы академизма. Аннибале Карраччи - крупнейший мастер болонской академии. Микеланджело Меризи да Караваджо - глава реалистического направления. Значение караваджизма для итальянского и европейского искусства. Скульптура: утверждение стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини.

Испания. Развитие прогрессивной культуры в условиях реакционного абсолютизма и всеобъемлющей власти церкви. Народные основы испанского реализма. Хусепе Рибера: тема мученичества и жанровые тенденции в творчестве, чувственная экзальтация и поэтичность. Франсиско Сурбаран: повествовательность и аскетичность произведений. Диего Веласкес - крупнейший испанский мастер периода.

Фландрия. Становление фламандской школы. Народность, жизнерадостная цельность мировосприятия. Барокко во фламандском искусстве. Питер Пауль Рубенс - глава фламандской школы и ярчайший представитель стиля барокко в

живописи. Антонис ван Дейк - мастер портрета. Отточенность композиционных формул, выразительность поз и жестов, образное звучание.

Голландия. Революционная борьба. Образование буржуазной республики. Ведущая роль бюргерства в культуре Голландии. Формирование национальной художественной школы. Стремление к всестороннему отражению жизни в искусстве. Ведущая роль станковой живописи. Возникновение развитой жанровой системы. Рембрандт Хармес ван Рейн - величайший мастер периода. Живописец и график. Жанровое многообразие творчества, глубина проникновения во внутренний мир человека, гуманизм.

Франция. Преобладание светских тенденций в культуре. Ведущая роль классицизма, теоретико-эстетические основы, художественная природа. Архитектура: традиции французского Ренессанса и формирование классицизма. Сложение и развитие регулярных принципов городской планировки. Живопись: утверждение стиля классицизм. Характерные черты стиля: главенство героической темы, доминанта разума над чувствами, возвышенный характер человеческих действий и чувств, ориентация на наследие античности. Никола Пуссен - ведущий мастер классицизма. Скульптура: творчество Франсуа Жирадона и Пьера Пюже.

Англия. Исторические предпосылки: буржуазные революции. Развитие капиталистических отношений. Архитектура: деятельность Кристофера Рена после "великого пожара". Планы регулярной застройки Лондона. Собор святого Павла: архитектурное решение. Живопись: развитие портретного жанра. Работы Уильяма Добсона, Роджера Уокера, Питера Лели, Годфри Неллера.

Раздел 11. Западноевропейское искусство. XVIII в.

Просвещение и его роль в развитии европейской культуры XVIII века. Переход к светскому мировоззрению. Кризис религиозной тематики в искусстве. Искусство рококо. Его своеобразие. Идея естественности человека, культ индивидуальности, природы. Подъем классицизма во второй половине XVIII века.

Франция. Архитектура: утверждение камерных форм, сложение стиля рококо. Его черты: эмоциональность и гедонизм. Формирование типа городского особняка, принципы планировки и декора. Рокальный интерьер как эмоциональная среда. Синтез искусств в рокальном интерьере, утонченная изысканность убранства. Развитие стиля классицизм. Клод Никола Леду. Проекты идеального города. Лаконизм архитектурных форм, геометризация объемов. Живопись: утверждение "галантного" искусства. Антуан Ватто - основоположник рококо. Франсуа Буше: развитие стиля рококо в его искусстве. Жан Батист Симеон Шарден: реалистическая традиция в его искусстве, жанровые композиции, внимание к обыденному. Скульптура: творчество Жана Антуана Гудона. Реалистические основы портретного метода. Основные типы портретов. Аналитичность и психологизм.

Англия. Становление национальной школы живописи. Уильям Хогарт: развитие реалистического бытового жанра, критический характер произведений,

повествовательность и тонкая наблюдательность в произведениях. Джошуа Рейнолдс: репрезентативный характер произведений, передача света и воздушной среды, роль и место аллегории в работах Рейнолдса. Томас Гейнсборо: сочетание репрезентативной масштабности композиций с интимной интонацией. Внимание к внутреннему миру моделей.

Италия. Позднее барокко и элементы классицизма в архитектуре периода. Живопись: Джованни Батиста Тьеполо. Театрализация, праздничность и жизнерадостный характер искусства. Монументальные росписи: принципы построения, перспектива, ракурсы, световоздушная среда. Скульптура. Антонио Канова - крупнейший представитель итальянского классицизма.

Раздел 12. Русское искусство. XVIII в.

Социально-экономические и политические предпосылки начала нового этапа в отечественной культуре. Утверждение светской культуры. Ориентация на западноевропейский культурный опыт. Пафос государственности и просветительская направленность нового искусства. Периодизация искусства XVIII века.

Искусство 1700-х-1730-х гг. Реформы Петра I. Образование Российской империи. Интенсивное формирование светской культуры. Основание и строительство Петербурга. Приглашение в Россию иностранных мастеров и отправка за границу русских учеников. Архитектура: строительство Петербурга - города нового типа. Особенности застройки, основные сооружения. Пригородные резиденции: Петергоф, Ораниенбаум, Стрельна. Творчество архитекторов-иностранцев: Доменико Трезини, Джованни Марио Фонтана, Андреаса Шлютера, Георга Иоганна Маттарнови, И. Ф. Браунштейна, Жана Батиста Леблон, Н. Микетти. Петровское барокко. Формирование национальной профессиональной архитектурной школы: М. Г. Земцов, И. К. Коробов, П. М. Еропкин. Скульптура: знакомство с памятниками античности и работами современных западноевропейских мастеров. Скульптурные ансамбли Летнего сада в Петербурге и Петергофа. Барокко в скульптуре. Творчество Бартоломео Карло Растрелли. Живопись: портрет петровской эпохи. Традиции парсуны. "Преображенская" серия. Портретная россика. Иностранные портретисты в России: Иоанн Готфрид Таннауэр, Луи Каравакк. Петровские пенсионеры: И. Н. Никитин, А. Матвеев. Развитие гравюры.

Искусство 1740-х-1750-х гг. Развитие науки и культуры в период царствования Елизаветы Петровны. Деятельность М. В. Ломоносова. Открытие в 1757 г. Академии художеств. Архитектура: творчество Франческо Бартоломео Растрелли. Дворцовые ансамбли и культовые сооружения. Московская школа: Д. В. Ухтомский и его школа. Развитие парадного и камерного портрета в живописи. Стилистические особенности русского портрета середины XVIII века: сохранение традиций парсуны, черты барокко и рококо. И. Я. Вишняков, А. П. Антропов, И. П. Аргунов. Иностранные мастера в России: Пьетро Ротари, Луи Токке.

Искусство 1760-Х-1790-х гг. Военные и политические успехи России. Укрепление ее международного авторитета. Подъем национального самосознания и обострение классовых противоречий. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Влияние идей французского Просвещения и событий Великой французской революции. Русский просветительский классицизм. Возникновение во второй половине XVIII века сентиментализма. Архитектура: утверждение стиля классицизм. Освоение ордерной системы и переработка приемов античного зодчества. Характерные черты: уравнищенность объемов, ясность архитектурных членений, сдержанность декора. Развитие ансамблиевости в архитектуре. Творчество Жана Батиста Валлен-Деламота, Антонио Ринальди, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Джакомо Кваренги. Преодоление барокко и становление классицизма в скульптуре. Памятник Петру I Этьена Фальконе. Скульптор- портретист Ф. И. Шубин. Творчество М. И. Козловского и Ф. Ф. Щедрина. Барочные традиции и утверждение принципов классицизма в живописи. Развитие исторического жанра. Творчество А. П. Носенко. Укрепление интереса к национальной тематике. Творчество Г. И. Угрюмова. Расцвет портретной живописи. Ф. С. Рокотов. Этапы творчества. Поэтичность образов. Д. Г. Левицкий: композиционное разнообразие, яркость характеристик. В.Л. Боровиковский: сентиментализм и классицизм в его творчестве.

Раздел 13. Зарубежное искусство. XIX в.

Франция. Искусство первой половины XIX в. Французская буржуазная революция и ее отражение в искусстве. Специфика "революционного классицизма". Своеобразие творчества Жака Луи Давида и его значение для развития основных направлений французского искусства XIX. Доминик Энгр - глава академического классицизма. Романтизм: эстетика, художественные особенности. Теодор Жерико - основоположник романтизма. Творчество Эжена Делакруа. Изживание романтических иллюзий в 1830-1840-е гг. и утверждение реализма. Оноре Домье и принципы демократического реализма. Политическая карикатура как средство сатирического обличения действительности. Живописные и скульптурные работы Домье. Роль пейзажной живописи в развитии и утверждении реалистических принципов. "Барбизонская школа". Расцвет реалистического пейзажа в творчестве Камилла Коро. Жан-Франсуа Милле - певец крестьянской темы. Гуманистический пафос творчества, особенности художественного стиля. Творчество Гюстава Курбе. Импрессионизм: определение термина, хронологические рамки, эстетика, круг художников, выставки. Творчество художников - импрессионистов Эдуарда Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Огюста Родена. Постимпрессионизм: определение термина, хронологические границы, круг художников. Творчество постимпрессионистов Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Поля Сезанна, Анри де Тулуз-Лотрека. Группа "Наби". Анри Руссо и проблемы "примитивизма". "Пуантелизм": эстетика и художественная практика. Творчество Жоржа Сера,

Поля Синьяка. Переворот в строительной технике. Новые материалы и конструкции. Постройки Анри Лабруста, Шарля Гарнье и Гюстава Эйфеля.

Испания. Специфика социально-исторического и культурного развития. Абсолютизм и инквизиция. Борьба против французского нашествия. Творчество Франсиско Гойя: реализм и романтизм в творчестве.

Англия. Развитие буржуазного общества и капиталистических отношений. Новое отношение к природе как база для реалистических реформ в живописи. Джон Констебль - родоначальник реалистического пейзажа Нового времени. Романтическая тенденция и поиски нового художественного языка в пейзажах Уильяма Тернера. Стиль модерн в искусстве конца века. Эстетика. Художественные принципы. Графика Обри Бердслея. Особенности развития академической школы живописи. "Братство прерафаэлитов": Данте Габриэль Росетти, Эдвард Берн-Джонс, Холмен Хант, Джон Миллее, Форд Меддокс Браун, Уильям Моррис. Сущность искусства, особенности художественного языка.

Германия. Развитие романтизма в искусстве. Предромантизм в немецком искусстве: Готлиб Шик, Кристиан Дор, Отто Рунге. "Назарейская" школа живописи: Иоганн Овербек, Франц Пфорт, Юлиус фон Карольсфельд, Петер фон Корнелиус, Вильгельм фон Шадов, Вильгельм Каульбах, Адольф Ретель. Эстетические принципы и художественные особенности, круг тем, живописные искания. Течение "бидермайер" как выражение вкусов немецкого бюргерства. Принципы и особенности. Мюнхенский, гамбургский, венский и дрезденский бидермайер. Карл Шпицвег, Фердинанд Вальдмюллер, Людвиг Рихтер, Мориц фон Швиндт. Каспар Давид Фридрих-крупнейший мастер пейзажа. Развитие демократических тенденций в искусстве. Дюссельдорфская школа и развитие жанровой картины. Вильгельм фон Шадов, Карл Гюбнер, Людвиг Кнаус, Бенджамин Вотье Адольф Менцель - самый значительный представитель реализма в немецком искусстве. Живопись и графика Менцеля. Тема труда в его творчестве. Развитие реализма в искусстве. Макс Либерман. Эстетика немецкого символизма. Ганс Тома, Ганс фон Маре, Арнольд Беклин, Макс Клиггер.

Раздел 14. Русское искусство XIX века

Социально-политическая ситуация. Либеральные реформы. Отечественная война 1812 года и общественный подъем. Движение декабристов. Их влияние на духовный климат эпохи. Утверждение стиля ампир в архитектуре. Стремление к ансамбливости и к синтезу искусств. Творчество А. Н. Воронихина, Тома де Томона, А. Д. Захарова. К. И. Росси - ведущий архитектор "Комитета для строений и гидравлических работ", его произведения. Восстановление Москвы после пожара 1812 года. Творчество О. И. Бове. Распад классицистической системы в архитектуре второй половины XIX века. Формирование эклектики и историзма. Творчество О. Монферана. К. Тон и "русско-византийский" стиль. Храм Христа Спасителя в Москве. Расцвет монументальной скульптуры, ее роль в раскрытии идейно-художественного замысла зданий и ансамблей. Творчество Ф. Ф. Щедрина, И. П. Мартоса, В. И. Демута - Малиновского и С. С. Пименова, П. К.

Клодта. Развитие портретного искусства. О. А. Кипренский - крупнейший представитель романтизма в русской живописи. В. А. Тропинин: переплетение бытового и портретного жанров в творчестве. А. Г. Венецианов - "отец русского жанра". Творчество К. П. Брюллова, А. А. Иванова. П. А. Федотов - основоположник критического реализма в русском искусстве. Товарищество передвижных художественных выставок. Творчество И. Крамского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, И. Айвазовского, А. Саврасова, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, И. И. Левитана.

Искусство рубежа веков. Архитектура конца XIX-начала XX в. Неорусский стиль как проявление национального романтизма. Модерн в архитектуре. Творчество Ф. О. Шехтеля.

Символизм и модерн в русском искусстве. Творчество М. А. Врубеля, В. Э. Борисова - Мусатова. Русский импрессионизм в творчестве К. А. Коровина, И. Э. Грабаря. Объединение "Мир искусства" как явление петербургской культуры: журнал, выставочная организация, художники, составляющие ее ядро. Концентрация основной проблематики русского искусства рубежа XIX- XX вв. в творчестве В. А. Серова. Объединение "Голубая роза": эстетика, круг художников. Авангард конца 1890 - 1910-х. Художественные объединения "Бубновый валет", "Ослиный хвост". Экспрессионистическое направление в творчестве В. В. Кандинского, трактат "О духовном в искусстве". Супрематизм как "цельная система мироздания" в творчестве К. С. Малевича. Творчество П. Н. Филонова, М. З. Шагала.

Раздел 15. Искусство XX века

Социально-политические факторы, определившие новации в духовной жизни в XX веке: военные конфликты, революции и т. д. Развитие науки и техники и становлении нового типа мышления - модернистского. Интенсивный поиск в искусстве новых форм, средств и приемов, способных адекватно отразить постоянно меняющуюся действительность. Спрессованность развития искусства XX века. Модернистская и постмодернистская парадигмы культуры. Основные направления модернизма и постмодернизма.

Фовизм. Происхождение термина. Огрубленность форм, резкие красочные тона, отказ от перспективы - основные черты стиля. Творчество Анри Матисса - самого последовательного фовиста.

Кубизм. Происхождение термина. Художественная концепция. Этапы развития. Творчество Пабло Пикассо.

Экспрессионизм. Художественная концепция. Этапы развития. Резкое искажение природы как основа художественного языка. Судьбы художников-экспрессионистов. Эдварда Мунк. Объединения "Мост", "Синий всадник".

Дадаизм. Эпатаж зрителя и претензии на революционность. Творчество Марселя Дюшана, Ганса Арпа, Тристана Пара.

Сюрреализм. Происхождение термина. Теоретическая основа. Художественная концепция. Параноико-критический и неадекватный

сюрреализм. Творчество Сальвадора Дали, Рене Магритта, Хуана Миро, Пауля Клее.

Беспредметное искусство.

Ташизм, искусство жеста, поп -арт, оп-арт, кинетическое искусство.

"Актуальное" искусство.

Основные проблемы развития архитектуры XX века. Архитектурная школа Баухаус. Градостроительные теории XX в. Творчество Ле Корбюзье. Необрутализм и "Хай - тек".

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Асфари, Зарина. История искусства для развития навыков будущего: Девять уроков от Рафаэля, Пикассо, Врубеля и других великих художников / З. Асфари ; [предисл. А. Г. Асмолова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2022. - 384 с. : ил., фот.

2. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна : учебное пособие / Н.С. Сложеникина. — 9-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 362 с. — ISBN 978-5-9765-1614-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/125383>

6.2 Дополнительная литература

1. Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2015. - 304 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36742>.

2. Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2015. - 304 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36740>.

3. Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2015. - 456 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36738>.

4. Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2015. - 451 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36741>.

5. Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2015. - 355 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36739>.

6. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд. / И.А. Розенсон. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-496-00019-2. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/28641/reading>

7. Быстрова Т. Ю. Философия дизайна : учебно-методическое пособие. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2015. - 128 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66212>.

Программное обеспечение:

1. Офисная система Office Professional Plus.
2. Операционная система Windows.
3. Программное обеспечение для управления проектами Project.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа с мультимедийным оборудованием.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещения для самостоятельной работы.