

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОД.02.03 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

образовательной программы СПО (ППССЗ)

по специальности

54.02.05 Живопись по виду Станковая живопись

(углублённой подготовки)

Мурманск, 2025 г.

ОДОБРЕНА
предметно-цикловой
комиссией «Живопись»

Составлена
в соответствии
с ФГОС СПО по специальности
54.02.05 Живопись
специализация:
«Станковая живопись» (углубленной
подготовки в очной форме
обучения)

Председатель
предметно-цикловой комиссии

_____ **О.Ю. Лобанова**

Заместитель директора
по учебной работе

_____ **А.И. Кудрявцева**

Составитель программы:

В.В. Лазарева, преподаватель ГОБПОУ МКИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- сроки изучения дисциплины
- виды и сроки контрольных мероприятий
- наименование модуля, индекс дисциплины
- цели, задачи преподавания дисциплины
- формирование компетенций в соответствии с ФГОС
- требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС специальности 54.02.05 «Живопись», специализация «Станковая живопись», 2014.

Сроки изучения дисциплины

Курс: II-IV; семестры: 3-8

Всего часов по рабочему плану	429
Из них: групповых (мелкогрупповых)	286
индивидуальных	-
Самостоятельная учебная нагрузка студента	143

Виды и сроки контрольных мероприятий

Контрольная работа	3,4,5,7 семестры
Зачёт	6 семестр
Экзамен	8 семестр

Наименование модуля, индекс дисциплины

ОД.00 – общеобразовательный учебный цикл

ОД.02 – профильные учебные дисциплины

ОД.02.03 – История искусств

Цели, задачи преподавания дисциплины

Цели:

- дать учащимся системное представление об истории развития культуры и искусства от древнейших времен до современности, о смене художественных стилей и направлений, о модификациях художественных форм;
- научить использовать понятийный и терминологический аппарат;
- развить художественное мышление;
- сформировать умение анализировать конкретные произведения искусства и явления художественной практики.

Задачи:

- изучить основные этапы развития изобразительного искусства и архитектуры от древнейших времен до наших дней;
- освоить понятийный и терминологический аппарат;
- научиться ориентироваться в современных художественных процессах;
- уметь применять полученные знания в творческой и преподавательской деятельности.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Художник-живописец, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Художник-живописец, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;
- применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности;

знать:

- основные этапы развития изобразительного искусства;
- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики.

2. Краткие методические рекомендации

Учебная дисциплина «История искусств» составляет единый блок с такими дисциплинами, как «Живопись» и «Композиции и анализ произведений изобразительного искусства». Этот блок, совместно с предметами профессионального модуля, является необходимой основой процесса подготовки выпускников к творческой исполнительской и преподавательской деятельности.

Изучение курса происходит в течение двух семестров в форме аудиторных занятий под руководством преподавателя и самостоятельной работы студентов.

Каждый семестр заканчивается контрольной работой или зачетом.

3. Тематический план

№	Наименование темы	Ауди торн ые часы	Виды самостоятельных работ	Самосто ятельна я работа студента
3.0	2 курс, 3 семестр	32		18
3.1	Роль искусства в истории цивилизации. Введение в историю искусства	2	Письменно: найти свои примеры роли искусства в истории мировой цивилизации.	2
3.2	Виды искусства	6	Подготовить сообщения по любым трем видам искусств.	5
3.3	Синтез видов изобразительного искусства	4	Подготовить сообщение по теме на основе памятников мирового изобр. иск-ва.	2
3.4	Жанры изобразительного искусства	4	Подготовить сообщение о разновидностях портретного жанра	2
3.5	Музеи. Хранение и реставрирование объектов искусства	4	Посещение выставочных пространств города. Письменное или устное сообщение о местных музеях и галереях.	2
3.6	Первобытное искусство	4	Устное или письменное сообщение о местных памятниках первобытного искусства.	2
3.7	Искусство ранних цивилизаций. Месопотамия.	2	Работа с иллюстрациями к теме. Устные и письменные сообщения по теме.	1
3.8	Искусство скифов	2	Работа с иллюстрациями к теме	1
3.9	Искусство народов древней Америки	2	Работа с иллюстрациями к теме	1
3.10	Контрольная работа	2	Письменная проверочная работа по пройденным темам.	
4.0	2 курс, 4 семестр	40		20
4.1	Искусство Древнего Египта	8	Сообщение по теме на выбор; работа с иллюстрациями, создание электронных альбомов по темам.	4
4.3	Древнее, средневековое и традиционное искусство Востока. Древнее искусство Индии	4	Сообщение об одном из храмов.	2
4.4	Древнее, средневековое и традиционное искусство Востока. Древнее и традиционное искусство Китая	4	Создание электронных альбомов «Основные памятники традиционного китайского искусства»	2
4.5	Древнее, средневековое и традиционное искусство Востока. Древнее и традиционное искусство Японии	4	Сообщения о жанрах и видах японской живописи.	2
4.6	Древнее, средневековое и традиционное искусство Востока. Искусство ислама	4	Повторение пройденного материала	2
4.7	Античное искусство	14	Сообщения по темам; создание электронных альбомов, презентаций. Самостоятельное изучение литературы по новейшим открытиям в археологии (этруски).	8
4.7	Контрольная работа	2	Письменная проверочная работа по пройденным темам. Вопросы и фоторяд.	

5.0	3 курс 5 семестр	64		32
5.1	Средневековое искусство Западной Европы	14	Сообщения по темам; создание электронных альбомов.	5
5.2	Искусство Древней Руси X – первой половины XV веков; основы и сюжеты православной иконописи	14	Сообщения по памятникам древнерусской иконописи. Работа с иллюстрациями. Знакомство с подлинниками иконописи в храмах.	7
5.3	Искусство Руси второй половины XV - XVII веков	8	Сообщения по темам; создание электронных альбомов.	4
5.4	Искусство Возрождения	16	Сообщения по темам; создание электронных альбомов, презентаций.	10
5.5	Искусство Западной Европы XVII века	10	Сообщения по темам; создание электронных альбомов.	6
5.6	Контрольная работа	2	Письменная проверочная работа по пройденным темам. Вопросы и фоторяд.	
6.0	3 курс 6 семестр	72		36
6.1	Искусство России XVIII века	18	Сообщения по произведениям, по творчеству мастеров периода; создание электронных альбомов.	10
6.2	Искусство Западной Европы XVIII века	10	Сообщения по темам; создание электронных альбомов.	5
6.3	Искусство Западной Европы первой половины и середины XIX века	18	Сообщения по творчеству мастеров периода; создание электронных альбомов.	9
6.4	Искусство Западной Европы второй половины XIX века	24	Сообщения по творчеству мастеров периода; создание электронных альбомов, презентаций.	12
6.5	Зачёт	2	Зачёт в форме устных ответов по билетам	
7.0	4 курс 7 семестр	64		32
7.1	Русское искусство XIX века	18	Сообщения по произведениям, по творчеству мастеров периода; создание электронных альбомов, презентаций.	10
7.2	Русское и Западно - европейское искусство рубежа веков (XIX и XX), а также первых десятилетий XX.	26	Сообщения по произведениям, по творчеству мастеров периода; создание электронных альбомов, презентаций.	12
7.3	Искусство Западной Европы второй половины XX века	4	Сообщения по творчеству мастеров периода.	2
7.4	Русское искусство советского периода, до 1960 -х годов	14	Сообщения по произведениям периода, творчеству мастеров.	6
7.5	Контрольная работа	2	Письменная проверочная работа по пройденным темам. Вопросы и фоторяд	
8.0	4 курс 8 семестр	14		7
8.1	Русское искусство второй половины XX-начала XXI веков	8	Сообщения по темам, презентации, создание электронных альбомов.	3
8.2	Русское и зарубежное искусство начала XXI века	2	Самостоятельное изучение творчества некоторых авторов, Сообщения.	2
8.3	Повторение основных тем и произведений мирового изобразительного искусства.	2	Изучение пройденного материала.	2
8.4	Экзамен	2	В форме устных ответов по билетам	-
	Всего:	286		143

4. Содержание дисциплины

3.0 2 курс 3 семестр

3.1. Введение в историю искусства. Эстетические концепции. Роль искусства в развитии цивилизации, обусловленная функциями (познавательной, социальной, ценностно-ориентационной, коммуникативной, зрелищной, гедонистической, эстетической и др.). Древнейшие памятники искусства. Виды искусства. Изобразительное искусство и его роль в истории мировой культуры.

3.2. Виды изобразительного искусства (архитектура, скульптура (пространственные искусства), живопись, графика, декоративно-прикладное искусство). Их особенности, разновидности, многообразие, техника, материалы, терминология. Подробное изучение каждого из видов изобразительного искусства. Монументальное и станковое искусство. Народные промыслы.

3.3. Синтез видов изобразительного искусства. Синтез скульптуры (рельеф, круглая скульптура) и архитектуры. Синтез архитектуры и монументальной живописи (витражи, фрески, мозаика). На примерах выдающихся памятников мировой архитектуры: Собор преподобного Исаакия Далматского (фрески, мозаики, скульптурное убранство), Спас на Крови (фрески и мозаики), Сен-Лазар в Отене (тимпан «Страшный суд»), Парфенон и его скульптурное убранство, и другие.

3.4. Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, марина, натюрморт, бытовой жанр, интерьер, анималистический, исторический, батальный, карикатура, мифологический, религиозный (библейский), сказочно-былинный и другие. История возникновения и развития жанров, их особенности. Основные отличия, взаимосвязь в композиции. Разновидности каждого из жанров.

3.5. Художественные музеи и галереи мира. Лувр, Прадо, Галерея Уффици, Галерея старых мастеров, Мюнхенские пинакотеки, Музей Орсе, Метрополитен-музей, Лондонская национальная галерея и др. Музеи России: Государственный Эрмитаж, Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Музей современного искусства Эрарта и др. История создания и пополнения коллекций, шедевры. Хранение и реставрация памятников культурного наследия.

3.6. Первобытное искусство. Культура первобытного общества. Предметный мир. Освоение и использование природных материалов в изготовлении предметов быта и искусства. Функции первобытного искусства. Пещерная и наскальная живопись. Скульптура. Первобытная архитектура.

Трипольская культура.

Первобытное искусство Кольского полуострова. Первобытное искусство и современность.

3.7. Искусство Месопотамии. Шумерская клинопись. Культура Передней Азии, обусловленная особенностями географического положения и климата региона («плодородный рог»). Сырцовое кирпичное строительство. Зиккураты. Вавилонская

башня, гипотезы о ее существовании. Висячие сады Семирамиды. Стилистические особенности и символика рельефов в искусстве Шумера и Аккада. Голова Саргона. Канон в искусстве Ассирии. Стела Хаммурапи. Рельефы дворцов. Сцены охоты. Глазированный декор в архитектуре Вавилона. Основные памятники искусства.

Скифо-сибирская культура. Звериный стиль. Сцены терзаний. Скифская триада. Орнаментальное искусство. Сибирская коллекция Петра в ГЭ.

3.8 Контрольная работа. Письменная проверочная работа по пройденным темам с использованием фоторяда.

4.0 2 курс 4 семестр

4.1 Искусство Древнего Египта. Общая характеристика. Периодизация: искусство Древнего царства, искусство Среднего царства, искусство Нового царства. Роль художника и архитектора, его значимость, культы. Устройство и декор заупокойных храмов. Эволюция: мастаба, пирамиды, скальные заупокойные храмы. Развитие скульптуры, ее ритуальное значение, применяемые каноны. Большой сфинкс, «отец ужаса», история его освобождения от песка, версии портретного сходства, новейшие открытия в области изучения истории памятника. Портрет Нефертити из мастерской скульптора Тутмоса. Образы Эхнатона, фараона -реформатора. Типы рельефов – барельеф и врезанный рельеф. Синтез искусств в храмах Нового царства: комплексы в Луксоре, Дейр-эль-Бахри. Декоративность стенных росписей. Канон в живописи. Росписи гробницы Нефертари. Папирусы Ани и Хунефера. Прикладное искусство. Богатство и разнообразие. Гробница Тутанхамона.

4.2 Искусство народов Древней Америки. Версии заселения Америки людьми из Сибири. Ступенчатые храмы-пирамиды Мексики, построенными ольмеками; пирамиды майя и ацтеков. Мифологические представления и их отражение в орнаментальном искусстве. Каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Искусство майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иерографическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.

4.3 Древнее искусство Индии. Древние города Харappa и Мохенджо-Даро, сучение о мироздании; эпос «Рамаяна» и «Махабхарата»; священная музыкой Индии, возникновение Буддизма, основные памятники. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.). Рельефы с изображением людей, животных - пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.). Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

4.4 Древнее и традиционное искусство Китая. Раннее возникновение китайской цивилизации. Отражение культа природы в изобразительном искусстве. Религиозно-

философские системы: конфуцианство, даосизм, буддизм. Возникновение письменности, каллиграфии. Связь живописи, каллиграфии и поэзии. Два основных стиля китайской живописи. Творчество Ци Байши. Великая Китайская стена. Запретный город. Храм Неба. Лес Пагод. Терракотовая армия Шихуанди. Развитие садово-паркового искусства. Резьба по дереву, нефриту.

4.5 Древнее и традиционное искусство Японии. Связь искусства с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Скульптура как важный вид японского искусства. Догу. Нэцкэ. Ханива (погребальная пластика).

Письменность Японии. Какэмоно. Живопись периода Эдо. Укиё -э. Суримоно. Творчество мастеров: Хацусика Хокусай, Китагава Утамаро. Жанры и виды японской живописи, её многообразие и узкая направленность. Общая характеристика искусства периода Мэйдзи. Сады дзэнских монастырей.

4.6. Античное искусство. Античный мир, периодизация. Пять из семи чудес света, принадлежащие искусству античного мира. Крито-микенская культура. Догмеровская Греция. Античная мифология. Создание образов Богов по своему подобию: Боги - бессмертные люди, а люди - смертные боги.

Характеристика искусства Древней Греции периода архаики. Ордерная система. Архаическая скульптура. Стили вазописи – геометрика, чернофигурная, краснофигурная. Скульптура строгого стиля. Основные памятники.

Древнегреческие храмы. Храм - жилище бога. Парфенон в комплексе афинского акрополя – образец греческой классики. Скульптурное убранство Парфенона. Персоналии (Фидий, Поликлет, Пракситель, Скопас, Лисипп) и основные памятники. Особенность древнегреческой скульптуры: дошла до нас в римских мраморных копиях. Подлинников древнегреческих образцов в бронзе мало (Всадник и Посейдон с мыса Артемисион, Возничий).

Смешение ордеров, увеличение масштаба архитектурных памятников в эпоху эллинизма. Скульптура эпохи эллинизма.

Общая характеристика искусства Древнего Рима. Периодизация: искусство периода республики, искусство периода империи. Строительные материалы, применение бетона. Ордерная система, использование свода. Виды архитектурных сооружений: храм, акведук, терма, триумфальная арка, триумфальная колонна. Акведуки. Термы. Древнеримский дом. Основные архитектурные памятники: Пантеон, Колизей, Аппиева дорога, колонна Траяна, арка Тита, арка Константина, алтарь Мира. Римский скульптурный портрет, его реалистичность.

Живопись Римской империи. Мозаики Помпеи. Александрова мозаика. Фаюмский портрет.

Искусство этрусков. Характеристика этрусской цивилизации. 12 городов Этрурии, территория современной Тосканы. Самое яркое наследие этрусков -изобразительное искусство. Некрополи – города мертвых. Росписи гробниц, сцены прекрасной жизни. Гробница Рельефов. Саркофаги этрусков. Каноны. Вотивная керамика. Разнообразие и

красота ювелирных украшений. Бронзовые изделия, посуда. Зеркала. Геммы. Открытие новых памятников этрусского искусства.

Влияние на культуру древнего Рима.

4.7 Контрольная работа. Включает в себя вопросы по знанию теории истории искусства периодов, стран и цивилизаций, а также умение определить названия основных памятников архитектуры, скульптуры, живописи и декоративно -прикладного искусства по пройденным темам.

5.0 3 курс 5 семестр

5.1 Средневековое искусство Западной Европы. Периодизация: раннехристианское искусство, искусств Византии, дороманское искусство, романский стиль, готический стиль.

Раннехристианское искусство. Зарождение, символика и знаки раннехристианского искусства; использование античных изобразительных элементов. Живопись римских катакомб. Первые иконы.

Византийское искусство. Миланский эдикт. Сплав античных и раннехристианских форм искусства. Храм - пространственная икона царствия небесного. Базилика – тип храма. Мозаика, как высшее выражение художественного гения византийцев. Золотое сияние мозаики. Становление типа крестово-купольного храма. Храм святой Софии в Константинополе. Мозаики Равенны. Мавзолей Галлы Плацидии, храм Сан Витале. Иконоборческий период. Утверждение догматов иконопочитания. Византийская икона передает высшее выражение веры. Оформление принципов византизма. Расцвет живописи. Искусство Палеологовского возрождения, которое нашло продолжение в России.

Дороманское искусство. Искусство Европы V-XI веков западной римской империи. Архитектура, скульптура, декоративно -прикладное искусство, иллюминированные рукописи. Корона Теодолинды, Кембриджское евангелие, Келлская книга, Евангелие из Дорроу. Каменные стелы острова Готланд. Искусство Каролингов. Аахенская капелла, росписи церкви Сан Клементо в Риме. Евангелие Эббона. Расцвет книжного искусства в Германии. Оттоновская скульптура.

Романское искусство. Средневековая картина мира. Основные типы сооружений: замок, монастырь, храм. Отсутствие единого стиля. Особенности романской базилики. Роль свода в средневековой архитектуре. Романская скульптура и фреска, их тематика, символика. Отсутствие иконописи. Потеря античных традиций. Книжная миниатюра. Основные памятники архитектуры и скульптуры периода.

Готическое искусство. Церковь аббатства Сен - Дени первый готический храм. Конструктивные особенности готического собора. Декоративное оформление фасадов готического собора, роль скульптуры, витража. Роза -окно. Синтез искусств, используемых в интерьере готического собора. Основные памятники.

Архитектура гражданского строительства. Появление нового типа мебели для столовых, а так же шкафов. Появление текстиля в интерьере. Иллюстрации Евангелия Оттона. Портрет Иоанна Доброго.

5.2. Искусство ислама. Архитектура ислама. Мечеть, медресе, ханака, караван -

сарай. Шебеке. Запрет на изображение человека. Главный объект изображения - слово. Каллиграфия, как источник богатейших композиций орнаментов. Арабеска. Персидская живопись. Керамика, майолика. Ковроткачество.

5.3. Искусство Древней Руси 10 – первой половины 15 веков; основы и сюжеты православной иконописи.

Искусство древних славян. Гипотезы и утверждения. Ювелирные украшения. Крестово-купольный и шатровый храм. Символика древнерусского храма. Основы и техника иконописи. Канон и авторское видение. Роль византийского наследия в формировании и развитии русского изобразительного искусства. Иконография Спаса. Иконография Богородицы. Основные сюжеты - 12 праздников. Искусство Киевской Руси. Архитектурные и живописные школы: новгородская, псковская, владимиро-суздальская, московская. Фреска и икона, высокий русский иконостас.

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева.

5.4 Искусство Руси второй половины 15-17 веков.

Ансамбль Московского кремля. История строительства. Основные архитектурные памятники. Храмы, дворцы, площади, башни. Утраченные памятники Московского кремля.

Своеобразие архитектуры Москвы. Шатровые храмы. Огненные храмы.

Школа Дионисия, Симон Ушаков.

Декоративно - прикладное искусство. Оружейная палата Московского кремля.

5.5 Искусство итальянского Возрождения. Общая характеристика. Развитие научных знаний, их связь с изобразительным искусством. Использование научной системы линейной перспективы. Античная основа развития искусства, гуманизация. Периодизация искусства итальянского Возрождения. Крупнейший мастер проторенессанса (конец XIII-XIV века) - Джотто. Главный центр искусства кватроченто – Флоренция; крупнейшие мастера, положившие начало развития кватроченто: Брунеллески (купол флорентийского собора, воспитательный дом, капелла Пацци), Донателло (статуя Давида, Гаттамелата), Мазаччо (фрески капеллы Бранкаччи). Творчество Пьеро делла Франческа, Филиппо Липпи, Андреа Мантеньи, Сандро Боттичелли. Титаны Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микельанджело. Возрождение в Венеции: Джорджоне, Тициан, Веронезе, Тинторетто.

Искусство северного Возрождения. Особенности, хронологические рамки, основные художественные центры: Нидерланды (братья Ван Эйки, Рогир ван дер Вейден, Гуго ван дер Гус, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший), Германия (Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, Ганс-Гольдбейн Младший), Франция (Портрет в творчестве художников северного Возрождения). Развитие гравюры. Строительство Лувра.

5.6 Западноевропейское искусство XVII века. Золотой век живописи. Крупные территориальные художественные центры: Италия (Л. Бернини, М. Караваджо, Болонская Академия), Голландия (Рембрандт, Я. Вермеер, Ф. Хальс, «малые голландцы»), Фландрия (П.-П. Рубенс, А. Ван Дейк, Я. Йорданс, Снейдерс), Испания

(Эль Греко, Ф. Сурбаран. Д. Веласкес), Франция (Н. Пуссен, архитектор Мансар). Художественные принципы болонского академизма. Основные особенности стиля барокко, его роль в утверждении главенства католической церкви. Зарождение классицизма во Франции.

5.7. Контрольная работа. Включает в себя вопросы по теории истории искусства периодов и стран, а также умение определить названия основных памятников архитектуры, скульптуры, живописи и декоративно - прикладного искусства по пройденным темам.

6.0 3 курс 6 семестр

6.1 Русское искусство XVIII века. Общая характеристика, периодизация. Искусство петровского времени, основание Петербурга. Архитекторы Д. Трезини, М. Земцов, Фонтана, Г. Шедель, Леблон. Основные архитектурные памятники. Парсуна. Мастера Оружейной палаты. Гравюра петровского времени. Появление станковой живописи. Портретная живопись. И. Никитин, А. Матвеев. К.-Б. Растрелли – скульптор барокко.

Живописцы середины XVIII века И. Вишняков, И. Аргунов, А. Антропов. Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский – крупнейшие русские портретисты второй половины XVIII века. Открытие Академии художеств в Санкт - Петербурге.

Архитектура классицизма и ее мастера : А. Ринальди, Ж. Валлен-Деламот, Ю. Фельтен, Дж. Кваренги, Ч. Камерон, И. Старов. Скульптура второй половины XVIII века. ДПИ периода.

6.2 Западноевропейское искусство XVIII века. Общая характеристика. Искусство рококо во Франции. Творчество Ф. Буше, А. Ватто, Ж-Б Семеон Шарден. Французский классицизм в живописи Ж-Л. Давида. Английский портрет. Д. Рейнольдс, Т. Гейнсборо. У. Хогарт.

6.3. Искусство Западной европы первой половины и середины XIX века. Французский живописец Ж.-Д. Энгр. Романтизм в творчестве Э. Делакруа. Т. Жерико. Реалистические черты в творчестве художников Франции Ф. Милле, Г. Курбе. Пейзажи К. Коро. Барбизонская школа. Живопись Испании- Ф. Гойя, Английские художники - пейзажист Д. Констебль, Д. Тёрнер. Романтизм в Германии: Назарейцы, Д. К. Фридрих.

6.4 Искусство Западной европы второй половины XIX-первой половины XX века.

Прерафаэлиты – революционеры викторианской эпохи. Импрессионизм (мастера К. Моне, К. Писарро, Б. Моризо, О. Ренуар. Э. Дега, О. Роден), творчество Эдуарда Мане. Постимпрессионизм и наиболее яркие представители: В. Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген, А. Тулуз-Лотрек. Художественные направления: экспрессионизм. Живопись Э. Мунка, О. Кокошки, А. Модильяни, Х. Сутина. Фовизм и его главный представитель А. Матисс. Творчество А. Дерена, М. Вламинка, живопись А. Марке. Модерн, как стиль в интерьере, архитектуре, живописи и графике. Мастера модерна: А. Гауди, А. Муха, Г. Климт, О. Бердслей.

6.5 Зачёт в форме устных ответов по билетам.

7.1 Русское искусство XIX века.

Первая половина XIX века. Архитектура ампира в Петербурге (Архитекторы А. Захаров, А. Воронихин, Тома де Томон, О. Монферан, В. Стасов). Архитектурные ансамбли К. Росси. Скульптурное оформление фасадов. Восстановление Москвы после пожара 1812 года (О. Бове, Д. Жилярди, А. Григорьев). Скульптор И. Мартос.

Роль Академии художеств. Живопись А. Иванова, Ф. Бруни, К. Брюллова, О. Кипренского, В. Тропинина. И. Айвазовского. Отличительные черты русского романтизма. Художественная школа А. Венецианова. Критический реализм в творчестве П. Федотова. С. Щедрин.

Русское искусство второй половины XIX века. Стиль историзм в архитектуре (А. Штакеншнейдер, К. Тон). Кризис монументального искусства. Творчество П. Клодта. Скульптура М. Антокольского. Передвижники – общая характеристика направления, его роль в демократизации общества, выставочная деятельность. Художники: И. Крамской, Н. Ге, Ф. Васильев, А. Саврасов. И. Шишкин, А. Куинджи, И. Левитан, В. Поленов и русский пейзаж XIX века. Бытовой жанр в творчестве передвижников: Г. Мясоедов, Н. Ярошенко, В. и К. Маковские. Исторический, батальный жанры. Творчество И. Репина и В. Сурикова. Масштабность и значение их творчества для русского искусства. Деятельность П. Третьякова.

7.2 Русское и Западно - европейское искусство рубежа веков (конца XIX- первых десятилетий XX) века.

Появление модерна в русском искусстве. Дальнейшее развитие жанровой живописи. Стиль модерн в архитектуре (Ф. Шехтель, Ф. Лидваль и др). Декоративный модерн в творчестве В. Васнецова, многогранность творчества мастера. Творчество В. Серова, М. Врубеля, К. Коровина, М. Нестерова, А. Архипова, Ф. Малявина. Абрамцевский кружок. Характеристика художественных направлений: «Мир искусства» (А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов, Е. Лансере, А. Головин, З. Серебрякова и др.), «Союз русских художников», «Голубая роза» (П. Кузнецов, М. Сарьян.) «Бубновый валет» (Машков, Кончаловский и др.)

Стили и направления в изобразительном искусстве Западной Европы первых десятилетий XX века: кубизм (творчество П. Пикассо, Х. Грися, Ж. Брака), экспрессионизм и группа «Мост». Примитивизм, и его представители А. Руссо, Н. Пирсманншвили. А также - «да -да», или дадаизм, абстракционизм, метафизическая живопись, футуризм, орфизм, пуризм. Сюрреализм.

Открытие в Москве огромного количества галерей, появление частных коллекций современной Западно - европейской живописи. Русский авангард и его представители: В. Татлин, В. Кандинский, К. Малевич, К. Петров-Водкин. Супрематизм. Русский футуризм. Братья Бурлюки. Кубофутуризм, лучизм (М. Ларионов, Н. Гончарова). Аналитическое искусство П. Филонова. Множество художественных группировок. Творчество М. Шагала. Характеристика концепций и художественных стилей.

7.3 Искусство Западной Европы второй половины XX века. Постмодернизм.

Минимализм, поп – арт, как реакция отрицания абстрактного экспрессионизма. Концептуальное искусство и перформанс. Джозеф Кошут. Марсель Дюшан. Активная живопись, стимпанк и др. Фантастическое искусство. Отличие фантастики от фэнтези.

7.4 Русское искусство советского периода, до 1960 -х годов. Периодизация, особенности, направления, этапы. Искусство периода Октябрьской революции. Ленинский план монументальной пропаганды. «Четыре искусства», ОСТ, АХРР.

Борьба с авангардистскими течениями. Утверждение понятия «Соцреализм». Единый стиль. Создание единых творческих союзов. «Искусство –в массы!». Живопись, графика и скульптура 30-х годов. Творчество А. Дейнеки и А. Самохвалова. Советский плакат, архитектура конструктивизма (братья Веснины), скульптура (В. Мухина, С. Коненков), книжная графика (В. Фаворский). Искусство периода ВОВ. Искусство послевоенного времени. Тема мирного труда. А. Пластов, Т. Яблонская, А. Мыльников. Развитие портретного жанра. (М. Сарьян, П. Корин, Э.Грабарь). 1940-1950 –е годы – развитие монументально –декоративной живописи. Мозаики Московского метрополитена.

7.5 Контрольная работа по пройденным темам.

8.1 Русское искусство второй половины XX века

«Суровый стиль» в искусстве 1960-х гг. Творчество Е. Моисеенко, Д. Жилинского, Г. Нисского и др. Гелий Чувелев –Коржев. А. Попков. Искусство 80-х годов.Т. Назаренко.

8.2 Русское и зарубежное искусство начала XXI века. Творчество мурманских художников. Искусство акварели Норвегии, Швеции, Дании.

8.3 Повторение основных тем и произведений мирового изобразительного искусства. Включает в себя повторение учебного материала, пройденного за весь период обучения. Консультации перед зачетом.

8.4 Экзамен

5. Диагностика учебного процесса

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля
уметь определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;	Устный (доклад, выступление на семинарах, сообщение, презентации), письменный (тест).
уметь применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности;	Устный (доклад, выступление на семинарах, сообщение, презентации), письменный (тест).
знать основные этапы развития изобразительного искусства;	Устный (доклад, выступление на семинарах, сообщение, презентации), письменный (тест).
знать основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики.	Устный (доклад, выступление на семинарах, сообщение, презентации), письменный (тест).

6. Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий по учебной дисциплине «История искусств» необходимы:

1. Аудиторные столы, стулья.
2. Оборудование: проектор, ноутбук, экран.
3. Флеш-накопитель с подборкой иллюстративного материала.

7. Литература

1. Вишпер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., Изобразительное искусство, 1985.
2. Власов В.Г. Стили в искусстве, в 3 т. СПб., 1995, 1996, 1997.
3. Ильина Т.В. История искусств, в 2-х т. М., Высшая школа, 2006.
4. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. М., Академический проект, 2009.
5. Партина А.С. Архитектурные термины. Илл. словарь. М., Стройиздат, 2001.
6. Сапронов П.А. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 1998.
7. Сокольникова Н.М. История стилей в искусстве. М., 2006. В мире искусства: Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства / Науч. ред. А.А. Мелик – Пашаев, - М.: «Искусство в школе», 2001.- 381с.

Интернет-ресурсы

1. Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – URL: <http://art.1september.ru>
2. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала [Электронный ресурс]. – URL: <http://artclassic.edu.ru>
3. Портал «Музеи России» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.museum.ru>
4. Портал «Архитектура России» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.archi.ru>
5. Архитектура России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusarh.ru>
6. Импрессионизм. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.impressionism.ru>
7. Итальянский Ренессанс: пространство картин [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.italyart.ru>
8. Мировая культура в зеркале музыкального искусства» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.sonata-etc.ru>
9. Товарищество Передвижных Художественных Выставок. История в лицах [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tphv.ru>
10. Энциклопедия итальянской живописи [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.artitaly.ru>
11. Энциклопедия французской живописи <http://www.artfrance.ru>
12. Портал «Культура России» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russianculture.ru>
13. Культура Открытый доступ [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.openspace.ru>
14. Библиотека по культурологии [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.countries.ru/library.htm>

- 15.Русский биографический словарь [Электронный ресурс]. –URL: <http://www.rulex.ru>
- 16.История мирового искусства [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.worldarthistory.com>
- 17.Медиаэнциклопедия ИЗО [Электронный ресурс]. – URL: <http://visaginant.nm.ru>
- 18.Виртуальный музей [Электронный ресурс]. –URL: <http://www.museum-online.ru>
- 19.Лучшие музеи Европы и мира [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kontorakuka.ru>
- 20.Музеи Европы [Электронный ресурс]. –URL: <http://nearyou.ru>
- 21.Музей истории изобразительного искусства [Электронный ресурс]. URL:http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey
- 22.Библейский сюжет. [Электронный ресурс]. –URL: <http://bs..neofit.ru>
- 23.Биография мастеров искусств. [Электронный ресурс]. – URL: <http://biography.artyx.ru>
- 24.Живопись, литература, философия. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.staratel.com>
- 25.Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины <http://www.arthistory.ru>
- 26.Галерея русской классической живописи [Электронный ресурс]. URL:<http://www.taralex.da.ru>
- 27.Живопись России XVIII-XX век [Электронный ресурс]. – URL: <http://sttp.ru>
- 28.Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции [Электронный ресурс].URL:<http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm>
- 29.Словарь –изобразительное искусство художники [Электронный ресурс]. –URL:<http://artdic.ru>
- 30.Неоклассицизм в живописи [Электронный ресурс]. – URL: <http://prerafaelit.narod.ru>
- 31.Натюрморт. Картинная галерея [Электронный ресурс]. – URL: <http://stilleben.narod.ru>
- 32.Энциклопедия русской живописи [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.artsait.ru>
- 33.Художник Карл Брюллов [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.brullov.ru>
- 34.Русский портрет. Картинная галерея <http://rusportrait.narod.ru>
- 35.Стиль модерн в архитектуре [Электронный ресурс]. – URL: <http://modern.visual-form.ru>
- 36.Слайд-комплект «Стили архитектуры» [Электронный ресурс]. – URL:<http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm>
- 37.Народный каталог православной архитектуры [Электронный ресурс]. – URL: <http://sobory.ru>
- 38.Христианство в искусстве [Электронный ресурс]. URL: <http://www.icon-art.info>
- 39.Энциклопедия культур [Электронный ресурс]. – URL: <http://ec-dejavu.ru>
- 40.Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной культуры[Электронный ресурс].–URL: <http://www.renclassic.ru>