

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.26 История и теория искусства»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Графический дизайн

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2021

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.Б.26 История и теория искусства» рассмотрена
утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 7 от "12" февраля 2021 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

Старший преподаватель

должность

подпись

О.О. Живаева

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

личная подпись

Н.Н. Бигалиева

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

О.П. Тарасова

расшифровка подписи

№ регистрации _____

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

- формирование у будущего бакалавра графического дизайна способности понимать произведения искусства и уметь грамотно формулировать их смысл;
- освоение методов анализа и интерпретации объектов изобразительного искусства и архитектуры;
- формирование знаний и представлений о:
 - закономерностях возникновения и развития художественных стилей и направлений;
 - специфике художественно-образного мышления;
 - законах формообразования в разных культурных эпохах и стилях;
- формирование профессионально-значимых компетенций.

Задачи:

теоретический компонент:

- представить основные этапы развития, типы и формы архитектуры и изобразительного искусства от древности до современности;
- научить разбираться в стилевом многообразии искусства;
- научить навыкам формального художественного анализа произведений;

познавательный компонент:

- показать взаимосвязь между формированием и развитием художественно-исторических стилей, художественно-выразительных средств с уровнем культурного и научно-технического развития стран и народов в разные эпохи;
- сформировать взаимосвязь между формой, содержанием и функцией произведения;
- развить культуру восприятия произведения искусства и эстетический вкус;

практический компонент:

научить:

- анализировать и использовать учебную и научную информацию по истории и теории искусства;
- методам анализа художественных произведений и стилей для дальнейшего применения в процессе смысло- и формообразования объектов графического дизайна.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.2 История (история России, всеобщая история)*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.13 Декоративно-прикладное искусство, Б1.Д.Б.14 История дизайна, Б1.Д.Б.22 Эстетика дизайна, Б1.Д.В.Э.2.1 Основы шрифтовой культуры, Б1.Д.В.Э.2.2 Основы каллиграфии, Б2.П.Б.У.1 Учебно-ознакомительная практика, Б2.П.Б.У.2 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
--	--	---

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1-В-1 Знает сущностные характеристики искусства и дизайна, закономерности формирования художественно-исторических стилей, произведений изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна в культурно-историческом, эстетическом и социальном контекстах ОПК-1-В-2 Умеет ориентироваться в мире эстетических ценностей для формирования мировоззренческой позиции и эстетической оценки произведений изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; определять и анализировать художественные стили и стилевые направления, произведения изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна ОПК-1-В-3 Владеет навыками реферирования и аннотирования текстов для представления результатов искусствоведческого анализа; навыками определения принадлежности произведений изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна к тому или иному стилю и стилевому направлению	<u>Знать:</u> - основные категории, понятия истории искусств; - характерные признаки художественно-исторических стилей; - особенности художественно-выразительного языка пространственных видов искусств <u>Уметь:</u> - определять и анализировать художественные стили и направления, произведения живописи, скульптуры графики, архитектуры. <u>Владеть:</u> - навыками написания научного текста в формате реферата на искусствоведческую тематику; - навыками стилевого и композиционного анализа произведений архитектуры, скульптуры, живописи, ДПИ
ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях	ОПК-2-В-1 Знает способы работы с научной литературой и информационными ресурсами; принципы научного познания, основные научные подходы и методы в сфере искусствоведения; понятия актуальности, значимости и новизны, способы аналитического получения результатов научных исследований ОПК-2-В-2 Умеет осуществлять сбор, анализ, систематизацию существующих научных достижений в области изучения; выбирать необходимый метод исследования, оценивать полученную информацию; формулировать цель, задачи и результаты проводимого исследования описывать результаты исследования в научных изданиях ОПК-2-В-3 Владеет навыками проведения научно-исследовательской работы в сфере	<u>Знать:</u> - принципы научного познания; приемы реферирования, аннотирования научной литературы; <u>Уметь:</u> - осуществлять анализ, синтез научных данных по выбранной теме, <u>Владеть:</u> - навыками сбора, реферирования научной информации, - навыками построения научного аппарата исследования

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	дизайна, навыками участия в научно-практических конференциях; методами анализа, оценки и представления результатов научного исследования	

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов				
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	всего
Общая трудоёмкость	72	108	72	108	360
Контактная работа:	34	29,25	34	29,25	126,5
Лекции (Л)	18	14	18	14	64
Практические занятия (ПЗ)	16	14	16	14	60
Консультации		1		1	2
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)		0,25		0,25	0,5
Самостоятельная работа: - <i>написание реферата (Р);</i> - <i>написание эссе (Э);</i> - <i>самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий;</i> - <i>подготовка к практическим занятиям;</i> - <i>подготовка к рубежному контролю и т.п.)</i>	38	78,75	38	78,75	233,5
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)		экзамен		экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	История искусств в системе современного гуманитарного знания. Методы искусствознания.	10	2	2		6
2	Искусство первобытного человека. Искусство Древнего Египта: Древнее, Среднее и Новое царство.	16	4	4		8

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
3	Искусство Передней Азии: Вавилония, Ассирия.	12	2	2		8
4	Древнегреческое искусство. Эллинизм.	18	6	4		8
5	Искусство Древнего Рима: республика, империя.	16	4	4		8
	Итого:	72	18	16		38

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
6	Искусство Византийской империи.	14	2	2		15
7	Искусство Древней Руси XI-XVII вв.	20	4	4		15
8	Искусство Средневековой Европы.	14	2	2		15
9	Искусство итальянского Возрождения.	16	4	4		20
10	Искусство северного Возрождения.	8	2	2		15
	Итого:	108	14	14		80

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
11	Искусство Нового времени XVII –XVIII вв. в западно-европейском искусстве – от барокко к классицизму.	12	4	2		6
12	«Золотой век» русского искусства – век XVIII. От «петровского барокко» к «екатерининскому классицизму».	14	4	2		8
13	Западноевропейское искусство первой половины XIX века: ампиризм и романтизм.	16	4	4		8
14	Западноевропейское искусство во второй половине XIX века: реализм, импрессионизм, символизм, постимпрессионизм, модерн.	16	4	4		8
15	Русское искусство XIX в.: от романтизма к реализму. «Товарищество художественных передвижных выставок» в России.	14	2	4		8
	Итого:	72	18	16		38

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
16	Искусство рубежа веков. Западная Европа-Россия.	20	2	2		20
17	Искусство Западной Европы XX вв. – начала	22	6	6		30

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
	XXI в.					
18	Искусство России XX в.- начала XXI в.	30	6	6		30
	Итого:	108	14	14		80
	Всего:	360	64	60		236

4.2 Содержание разделов дисциплины

1. История искусств в системе современного гуманитарного знания

Предмет, методы и подходы современного искусствознания. Что такое искусство? Проблема определения. Содержание искусства, функции искусства. Способы классификации искусств. Виды, роды, жанры. Выразительные средства в искусстве разных видов: рисунок, живопись, архитектура, скульптура, ДПИ. Методы анализа художественного стиля и произведения искусства. Взаимосвязь формы и содержания в художественном произведении. Информационные ресурсы по художественной культуре и искусству, онлайн-университетские образовательные курсы. Требования ГОСТ по оформлению списка литературы и библиографических ссылок.

2. Искусство первобытного человека. Искусство Древнего Египта: Древнее, Среднее и Новое царство

2.1. Религиозные представления древних египтян, связь заупокойного культа с искусством.

2.2. Архитектура Древнего Египта. Древнее царство: поиск идеальной формы захоронения: от мастаба к пирамиде. Архитектура Нового царства: наземные храмы в честь бога солнца Амона-Ра, новые формы гробниц и заупокойных ансамблей – скальные и полускальные. Архитектурные формы Древнего Египта – пирамиды, обелиски, пилоны, колонны: символический смысл, религиозная функция, конструктивное решение.

2.3. Изобразительный канон Древнего Египта в скульптуре, рельефах и фресковых росписях. Сложение канона в эпоху древнего царства. Монументальность, обращенность к вечности, статичность, портретное сходство с чертами идеализации в изображении фараона. Канонические типы в скульптурном изображении фараона. Симультанность изображения человеческой фигуры.

2.4. Развитие изобразительного канона в искусстве Среднего и Нового Царства. Разработка передачи движения в композиции, нарушение статики, обогащение цветовой палитры, реализм в изображении животных. Амарнское искусство – новая тема семейной жизни фараона и выразительные средства. Развитие скульптуры малых форм – статуэтки, выразительность и монументальность форм малой пластики.

3. Искусство Передней Азии: Вавилония, Ассирия

Особенности географического положения. Периодизация. Религиозные представления и их влияние на развитие архитектуры и изобразительного искусства. Шумеро-аккадский период. Искусство старо-вавилонского и нововавилонского периодов. Искусство Ассирии и Персии времен Ахеменидов. Дворцовые комплексы. Зиккураты. Рельефы. Изразцы. Мелкая пластика. Архитектура – типы, формы, материалы. Скульптура – функция, композиция.

4. Искусство Античности. Древнегреческое искусство и искусство эллинистического мира

4.1. Эгейское или крито-микенское искусство. Открытие критской и микенской культур эгейской цивилизации. Периодизация. Особенности мировосприятия и ритуала критян.

Дворцовая архитектура Крита: Кносский дворец. Форма мегарона. Монументальная живопись Крита - фресковые росписи Кносского дворца: тематика, образы, выразительные приемы, цветовое решение. Критская керамика: камарес, средне-минойский и позднеминойский стили керамики. Разнообразие форм сосудов, их ритуальный смысл содержание и функция. Орнамент критской керамики – мотивы, состав и структура, связь с формой сосуда, динамизм кругового и спирального движения, смыслообразование в орнаменте критских ваз.

4.2. Искусство греческой архаики. Архитектура. Сложение ордерной системы. Виды ордеров. Типология храмов. Тип - периптер. Скульптура архаики: функция, композиция мужских и женских статуй – куроры и коры. Вазопись архаики: «ориентализирующий» стиль, чернофигурная вазопись –

формы ваз, технология изготовления, сюжеты росписей, композиционные особенности, типы и значение орнамента.

4.3. Искусство классики: ранняя, высокая классика. Архитектура и скульптура ранней классики: синтез искусств. Расцвет греческой демократии в Афинах. Искусство «золотого века» Перикла высокая классика. Ансамбль афинского Акрополя. Скульптурное творчество Фидия. Фриз Парфенона: сюжетное, композиционное решение.

Скульптура высокой классики. Выражения идеала прекрасного героя. Канон Поликлета и Мирона. Совершенство и гармоничность деталей, идеализация. Скульптурное творчество Скопаса и Праксителя.

4.4. Поздняя классика. Эллинизм. Скульптура поздней классики. Лисипп и Леохар. Новая образность в скульптуре эллинизма: трагическая экспрессия в борьбе человека и рока.

5. Искусство Древнего Рима: республика, империя

Истоки римской цивилизации, периодизация. Особенности римского искусства республиканского периода. Особенности римского искусства периода империи. Инженерные достижения римлян в архитектуре: развитие новой строительной техники, изобретение бетона, новые типы конструкций: арка, свод, купол. Инженерные сооружения римлян: дороги, мосты, акведуки.

Общественные и зрелищные сооружения Древнего Рима: римский форум, базилики, триумфальные арки, термы, театры. Пантеон как вершина римского строительного искусства. Грандиозность купольного перекрытия. Композиция храма. Особенности внутреннего убранства храма - материалы, отделка стен, потолка, особенности освещения.

Култ предков и развитие римского скульптурного портрета. Римский портрет периода империи. Типы статуй императора. Искусство мозаики и фрески. (на примерах фресок и мозаик Рима, Помпей и Геркуланума). Сюжеты, стилистика, композиционные особенности.

6. Искусство Византийской империи

6.1 Рождение Византии: истоки. Периодизация в истории культуры и искусства Византии. Христианство как культуuroобразующая религия Византии. Христианское богослужение как синтез искусств. Значение интерьера в архитектуре Византии. Храмы Равенны и их интерьерное решение. Сложение крестово-купольного храма. Храм св. Софии Константинопольской. Мозаика как форма монументальной храмовой живописи.

6.2 Истоки византийской иконописи. Фаюмский портрет и римский погребальный портрет. Энкаустические иконы монастыря св. Екатерины на Синае (VI в.). Христианское учение об образе и сложение византийской иконографии. Византийский художественный канон: символизм, сакральность. Два направления в развитии византийской иконописи: «эллинизирующее» и аскетическое.

7 Искусство Древней Руси XI-XVII вв.

7.1 Место и значение русской средневековой художественной культуры в мировом искусстве. Периодизация. Искусство домонгольского периода. Принятие и распространение христианства в Киевской Руси. Архитектура XI в. Крестово-купольный тип храма. Принятие византийского иконографического канона. Икона – образец духовной живописи. Основные сюжеты и образы русской иконы домонгольского периода, канонические типы изображения Христа и Богоматери, первые русские святые. Монументальная живопись Киевской Руси – мозаики и фрески храма св. Софии Киевской, фрески Софии Новгородской. Искусство удельных княжеств. Архитектура и иконопись Великого Новгорода. Особенности новгородской иконописной школы: суровость и сдержанность. Архитектурное своеобразие Владимира – белокаменное зодчество, черты романской архитектуры, декор и его символический смысл.

7.2 Искусство Древней Руси в период татаро-монгольского завоевания. Искусство Новгорода Пскова, Твери XIII-XIV вв. Культурный расцвет Новгорода XIII-XIV в. Особенности архитектуры новгородских храмов, тип одноглавого храма. Особенности новгородской иконописной школы. Учение об исихазме и искусство Феофана Грека.

7.3 Искусство Московского княжества XIV-XVI вв. Ансамбль Московского Кремля. Соборная площадь. Отличительные черты Московской иконописной школы. Предвозрождение и ренессансные тенденции в московском искусстве рубежа XIV-XV веков. Андрей Рублев. Звенигородский чин. Работы в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Икона «Троица»: особенности иконографии, композиционного построения, цвета; символика форм, жестов, предметного мира в сравнении с иконографией Троицы Ветхозаветной или «гостеприимства Авраама». Иконопись Дионисия – отражение идеала государственности.

7.4 Преобразования в русском искусстве XVII в. Оружейная палата и ее роль в истории русского искусства. Шатровой тип храма. «Дивное узорочье» в архитектуре конца XVII в. – «нарышкинский стиль». Новая манера письма в иконописи художников Оружейной палаты, усиление светских тенденций в иконописи второй половины XVII в. Творчество Симона Ушакова. Жанр «парсуна» - начало портретной живописи в России.

8. Искусство Средневековой Европы. Раннее Средневековье. Высокое Средневековье

8.1. Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. Периодизация. Искусство времен варварских королевств: переплетения античной, христианской и «варварской» культур. «Каролингский ренессанс» в империи Карла Великого XIII- нач. IX вв. Роль христианства в развитии художественной культуры средневековой Европы.

8.2 Романский стиль в искусстве X –XII вв.: Великобритания, Германия, Франция, Италия. Синтез искусств в романском соборе. Монастыри и феодальные крепости, замки.

8.3 Готический стиль в искусстве европейских государств XII-XV вв.: Франция, Германия, Великобритания, Чехия. Конструктивные особенности готического собора. Синтез искусств в готическом соборе. Экспрессивный язык готических форм (вертикальные пропорции, изломанные, заостренные линии). Скульптура готики. Световая симфония витражной живописи готических соборов. Искусство рукописной книги: романские и готические манускрипты.

9. Искусство итальянского Возрождения

9.1. Периодизация. Культурно-исторические доминанты итальянского Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, личное авторское творчество, светские формы культуры. Литература гуманизма. Новый статус архитектуры и изобразительных искусств: от механических ремесел к свободным искусствам.

9.2. Искусство Проторенессанса или Триченто. Центры - Флоренция, Сиена. Эпоха Данте Алигьери. Творчество Джотто ди Бондоне, Арнольфо ди Камбио, Дуччо. Сиенская школа: Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти. Повышение интереса к человеку, его душевному состоянию и психологическому взаимодействию, разработка композиции религиозных сюжетов у Джотто. Поиск средств для передачи времени и пространства, объемность, плановость.

9.3. Искусство Раннего Возрождения или Кватроченто. Флоренция при династии Медичи (Козимо, Лоренцо Великолепный). Увлечение античной литературой и культурой, собирание античных древностей. Архитектура Флоренции. Ордерный принцип и новые способы его трактовки. Новые типы общественных и частных зданий. Геометрические формы в композиции и декоре архитектурных зданий. Леон Баттиста Альберти. Филиппо Брунеллески – построение прямой перспективы. Творчество Ф. Брунеллески.

9.3.1 Живопись раннего Возрождения. Возрождение античного принципа искусства – «мимесиса» (греч. подражание). Новые жанры: портрет, пейзаж в портрете, картины на мифологический сюжет и новые трактовки религиозных сюжетов. Флоренция. Учителя и ученики: Мазаччо, Филиппо Липпи, Андреа Вероккьо, Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли; Падуанская школа. Андреа Мантенья. Венецианская школа. Джованни Беллини.

9.4. Искусство Высокого Возрождения или Чиквиченто. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело. Творческие достижения мастеров в архитектуре, скульптуре и живописи. Венецианская школа. Достижения Джорджоне, Тициана, Веронезе.

10. Искусство северного Возрождения

10.1 Место и значение культуры и искусства северного Возрождения. Отличия от итальянского Возрождения. Новые жанры (бытовой, пейзаж, натюрморт), роль фольклорного начала, сильные готические традиции. Возрождение в Нидерландах. Творчество Яна ван Эйка (религиозная тема, жанр портрета), Рогира ван дер Вейдена, Ганса Мемлинга. Фантастика и фольклорные мотивы в творчестве Иеронимуса Босха. Народные образы и иносказательность в живописи Питера Брейгеля Мужичского (Старшего). Развитие жанра пейзажа.

10.2 Возрождение в Германии. Национальные особенности немецкого Возрождения. Альбрехт Дюрер – художник-новатор, гравер, теоретик искусства. Реалистический портрет в творчестве Ганса Гольбейна Младшего.

Искусство Возрождения во Франции. Живопись и книжная миниатюра. Братья Лимбурги, Жан Фуке.

11. Искусство Нового времени XVII –XVIII вв. в западноевропейском искусстве – от барокко к классицизму

11.1 Разнообразие художественных стилей в искусстве XVII века как отражение сложной картины мира эпохи: барокко, рококо, классицизм, академизм, реализм.

Стиль барокко: общая характеристика (периодизация, культурно-исторический контекст). Сюжеты и образы, язык и принципы художественных форм. Барокко в Италии. Творчество Ф. Борромини, К. Мадерна.

11.2 Образные и пластические принципы и синтез искусств в творчестве Л. Бернини.

Творчество Микеланджело де Караваджо: крупнейшего представителя барокко в живописи. Аффекты в решении религиозных сюжетов, реализм в трактовке бытовой темы. Особенности выразительного языка: манера «кьяроскуро».

Стиль рококо - общая характеристика в сравнении с барокко. Рококо как искусство малых форм в интерьере, выразительные средства. Рококо в живописи А. Ватто и Ф. Буше.

11.3 Стиль классицизм: общая характеристика. Периодизация, локализация. Обращение к античности как к эталону и эстетическому образцу. Содержательный аспект классицизма: принципы рационалистической философии, торжество разума и логики над хаосом и текучестью жизни. Форма: логичность, простота, ясность объемов, гармония, симметрия, регулярность. Опора на ордер. Классицизм как официальное направление в архитектуре Франции 17-18 вв.. Архитектурные ансамбли как основная часть придворной культуры – придворные архитекторы Ж. Мансар, К. Перро, Л. Лево, Суффло. Версаль, Лувр.

Классицизм в живописи. Рационализм как основополагающий принцип живописи классицизма. Классический пейзаж: Никола Пуссен, Клод Лоррен. Тематика, сюжеты, композиционные приемы построения пейзажей, сюжетной картины.

11.4 Искусство Фландрии. Реалистическая основа и жизнеутверждающая сила творчества П.П. Рубенса: жанровое разнообразие, особенности композиционных решений, выразительный язык – особая «витальность» манеры. Портреты А. Ван Дейка – воплощение идеала духовно утонченной личности. Реалистические традиции в живописи Я. Иорданса, Ф. Снейдерса.

Искусство Голландии. Бюргерская культура. Развитие реализма. Жанровое многообразие: портрет, бытовой жанр, натюрморт, интерьеры, пейзаж. Творчество Рембрандта Ван Рейна – вершина реалистического искусства Голландии. Эволюция творчества. Жанр портрета и автопортрета в творчестве Рембрандта. Ян Вермеер Делфтский. Достижения в передаче световоздушной среды, цвет и свет мастера.

«Малые голландцы» - поэзия повседневности в произведениях бытового жанра. Натюрморт и пейзаж.

12. «Золотой век» русского искусства – век XVIII. От «петровского барокко» к «екатерининскому классицизму»

12.1 Влияние реформ Петра I на развитие художественной культуры в России нач. XVIII в. Строительство северной столицы – Санкт-Петербурга. Архитектурный облик XVIII в. – «петровское барокко», классическое барокко, екатерининский классицизм.

Скульптура классицизма. Жанры, композиционные особенности, материал. Ф. Шубин, Э. Фальконе, И. Мартос, П. Клодт, М. Козловский.

12.2 Живопись XVIII в. Академия художеств и система художественного образования. Жанры русской живописи второй половины XVIII века – исторический (А. Лосенко, П. Соколов, И. Угрюмов), бытовой портрет (М. Шибанов). Развитие портретного жанра: типология портрета. Особенности русского портрета эпохи классицизма. Творчество Ф. Рокотова (особенности цвета и тона, психологические характеристики). Творчество Д. Левицкого (особенности цвета и тона, жест в композиции и символике парадного портрета, воплощение литературных программ). Серия портретов смольнянок Д. Левицкого. Творчество В. Боровиковского (психологические характеристики, особенности живописной фактуры, пространство и аксессуары в композиции картины).

13. Западноевропейское искусство первой половины XIX века: ампи́р, неоклассицизм и романтизм

13.1 Ампи́р – характеристика стиля, архитектура, живопись, мебельное искусство.

Исторические стили, интерес к готике. Эkleктика в архитектуре XIX в. Неоклассицизм во французской живописи.

13.2 Романтизм, его истоки, периодизация, география, основные представители. Новые темы и образы в живописи романтизма. Творчество Гойи. Французские романтики: Жерико, Делакруа,

Шассерио. Английский романтический пейзаж: Констебл, Тёрнер. Немецкий романтический пейзаж. Каспар Давид Фридрих.

14. Западноевропейское искусство во второй половине XIX века: реализм, импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

14.1 Реализм как творческий метод – характеристика. Развитие реалистического направления в произведениях барбизонской школы. Творчество Курбе. От барбизонцев к импрессионистическому пейзажу. Творчество Эдуарда Манэ.

14.2 Сложение группы французских импрессионистов. История выставок. Творчество Клода Моне. Город Камилля Писсарро. Портретное искусство Ренуара. Париж глазами Дега. Балет глазами Дега. Импрессионизм за пределами Франции. Кризис импрессионизма и пути его преодоления. Постимпрессионизм. Три великий художника-одиночки: Ван Гог, Гоген, Сезанн. Экспрессия цвета, новая религиозность.

15. Русское искусство XIX в.: от романтизма к реализму. «Товарищество художественных передвижных выставок» в России

15.1 Периодизация. Культурно-исторический контекст пер. пол. XIX в. Высокий классицизм в архитектуре. Своеобразие русского ампира, градостроительные ансамбли А. Воронихина, А. Захарова, К. Росси, В. Стасов. Реконструкция Москвы после пожара 1812 г. – деятельность О. И. Бове.

15.2 Русская романтическая живопись – портретная живопись О. Кипренского, пейзажная живопись С. Щедрина. Русский «бидермайер» в творчестве В. Тропинина и А. Венецианова. Синтез классицизма, романтизма и реализма в творчестве К. Брюллова.

15.3 «Бунт 14» и организация артели художников под руководством И. Крамского. «Товарищество передвижных художественных выставок»: история создания, деятельность, Основные эстетические принципы передвижников, реализм, идейность, социальность, аналитичность. Творчество ведущих художников-передвижников. Портретное творчество И. Крамского, И. Репина: психологизм, драматизм трактовки образов с помощью композиции, яркость и свежесть колорита. Исторические картины И. Репина. Исторические картины В. Сурикова: сложность многофигурной композиции, ее выразительность.

15.4 Пейзаж в творчестве передвижников – лирический (пейзаж-настроение, чувство), эпический (А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, А. Куинджи, В. Поленов, И. Левитан). Поиски новой художественной выразительности: композиционные решения в построении пейзажей, работа с колоритом (на примерах работ пейзажистов).

16. Искусство рубежа веков. Западная Европа - Россия

16.1 Стиль «модерн» - синтез искусств, общая характеристика. Национальные варианты модерна: «ар-нуво» Бельгии и Франции, «сецессион» в Австрии, «югендстиль» в Германии, «Тиффани» в Америке, Гауди в Испании, модерн в России.

16.2 Художественные течения «серебряного века» в России конца XIX в.: импрессионизм Серова, Коровина, символизм в творчестве Врубеля, Борисова-Мусатова. “Голубая роза”. “Мир искусства”: многообразие тем и жанровой ориентации в двух поколениях «мирикусников».

17. Искусство Западной Европы XX в. – начала XXI в.

17.1 Движение к абстракции. Авангард и модернизм. Фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм. Поиск новых средств выразительности, отказ от традиций и академического наследия. Цвет и линия у фовистов. Обратная перспектива и аналитическое расслоение на плоскости и грани в кубизме. Три этапа кубизма. Энергия движения линий и углов в футуризме. Драматизм цвета и искаженных форм в экспрессионизме. Судьба картины в XX веке. Инсталляция. Антиискусство. Дюшан и дадаизм.

17.2 Второй авангард: поп-арт, абстрактный экспрессионизм, гиперреализм. Постмодерн. Признаки в культуре. Перформанс и хеппенинг. Концептуализм. Кинетическое и процессуальное искусство. Понятие метамодернизма: новые принцип творчества и стилевые течения от 1990 гг. до настоящего времени.

18. Искусство России XX в. – начала XXI в.

18.1 Современное искусство. Проблемы определения. Русский авангард в творчестве художников «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста»: супрематизм, кубофутуризм, абстракционизм, кон-

структивизм, аналитическое искусство. Художественные группы 20-х годов, конструктивизм. Авангардное искусство 20-х годов в Оренбурге.

18.2 Социалистический реализм. Искусство периода войны. Искусство 60-х годов – «Хрущевская оттепель». «Суровый стиль». Неофициальное искусство – нонконформизм. Бульдозерная выставка. Концептуализм. Акционизм. Творчество оренбургских художников. Проблемы русского искусства на современном этапе. Понятие метамодернизма.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Виды самостоятельной работы студента в изучении дисциплины «История искусств». Рекомендации по организации самостоятельной работы. Методы работы с научной информацией. План подготовки реферата, особенности написания эссе. Тематика рефератов, тематика эссе.	2
2-3	2	Террасный заупокойный храм царицы Хатшепсут в Деир-эль-Бахри. Объемно-пространственная композиция, египетские статуи фараона. Храмовые комплексы Нового царства: ритуально-символическое содержание архитектурных форм, композиционные особенности (на примере храмовых памятников Луксора, Карнака, Абу-Симбел). «Амарнское» искусство.	4
4	3	Религиозные представления шумерцев, аккадцев и вавилонян, боги и богини. Архитектурные изобретения Вавилона, рельефы.	2
5-6	4	Храм Зевса в Олимпии. Сюжеты метоп и особенности воплощения в пластике. Сюжеты фронтонов и метоп наружного фриза Парфенона. Композиция, пластика формы. Зрелищная архитектура. Театры. Архитектор Поликлет Младший. Театр в Эпидавре.	4
7-8	5	Технические инженерные достижения римлян в гражданской архитектуре. Дороги. Акведуки. Термы. Амфитеатры. Арка – как конструктивный модуль и основа римского строительства. Совершенство техники, надежность, прочность, качество. Римский портрет республиканского периода. Римский портрет имперского периода.	4
9-10	6	Храмы Равенны и их интерьерное решение. Мозаики св. Софии Константинопольской.	4
11-13	7	Иконостас в русском искусстве XV-XVI вв. Строение, символика. Творчество Симона Ушакова. Жанр «парсуна» - начало портретной живописи в России.	6
14	8	Искусство книжной миниатюры (в эпоху варварских королевств, романские рукописи Карла Великого, готические рукописи). Монастыри и феодальные крепости Франции. Особенности планировки, строения феодального замка. Донжон и его устройство.	2

15-17	9	Мужской и женский портрет раннего Возрождения. Композиционные особенности, реалистичность трактовки образа, цветовое решение, решение заднего плана и фона. Падуанская школа. Андреа Мантенья. Венецианская школа. Джованни Беллини. Изобретение книгопечатания. Виды гравюры. Гравюры А. Дюрера.	6
18	10	Бытовой жанр в искусстве нидерландского Возрождения. Особенности Возрождения во Франции.	2
19	11	Принципы академической системы образования. Болонская академия живописи братьев Карааччо. Апофеоз барокко в Испании. Особенности архитектурных решений. Творчество Диего Веласкеса. Искусство Фландрии и Голландии XVII в. Реалистические традиции в живописи Я. Иорданса, Ф. Снейдерса. Малые голландцы. Типология натюрморта. Бытовой жанр.	2
20	12	Академия художеств и система художественного образования. Жанры русской живописи второй половины XVIII века – исторический (А. Лосенко, П. Соколов, И. Угрюмов), бытовой (М. Шибанов).	2
21-22	13	Английский романтический пейзаж: Констебл. Особенности трактовки анималистической темы в творчестве французских романтиков. Пейзажная живопись К. Коро.	4
23-24	14	Мотивы природы в творчестве Дюпре и Добиньи. Открытие пленерной живописи и ее достижения. Импрессионизм за пределами Франции (Россия – Серов, Коровин). Экспрессия цвета в творчестве Ван-Гога. Пейзажная живопись Сезанна, натюрморты Сезанна.	4
25-26	15	Эклектика в русской архитектуре первой половины XIX в. Русско-византийский стиль и возрождение национальных форм во второй половине XIX в. Творчество К. Тона.	4
27-28	16	Расцвет искусства плаката и книжной графики в модерне. (О. Бердслей, П. Беренс, А. Муха и др., А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакс, И. Билибин и др.) Тема садов и парков в рисунке А. Бенуа. Графика художников мирикусников (А. Бенуа, Л. Бакст, М. Добужинский и др.).	4
29-31	17	Творческая эволюция А. Матисса. Новый способ представления искусства - инсталляция. Антиискусство. Дюшан и дадаизм. Сюрреализм в творчестве Дж. Кирико. Поп-арт, оп-арт, гиперреализм.	6
32-34	18	Творчество Ларионова и Н. Гончаровой. Концепция «лучизма» М. Ларионова – смысл и выразительные средства. Примитивизм предметного мира в работах П. Кончаловского. Кубофутуризм в трактовке Л. Поповой, А. Лентулова. Искусство революционного времени. Социалистический реализм. Искусство периода войны. «Суровый стиль». Художники Оренбурга второй половины XX века.	6
		Итого:	60

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебное пособие. 3-е изд. – М., 2004. – 368 с.
2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для вузов. – 3-е изд. – М., 2003. – 407 с.
3. Ильина Т. В. Русское искусство 18 века. – М., 2001. – 399 с.
4. Усова М.Т. История зарубежного искусства: учебное пособие / М.Т. Усова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет [Электронный ресурс]. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228859

5.2 Дополнительная литература

1. Акимов Л.И. Искусство Древней Греции: Геометрика и архаика. – СПб., 2007. – 400 с.
2. Акимов Л.И. Искусство Древней Греции: Классика. – СПб., 2007. – 464 с.
3. Акимов Л.И., Бусева-Давыдова И.Л., Воронина Т.С. и др. История искусства Т.1. [Электронный ресурс]. – М.: Белый город, 2012. – 545 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441774
4. Давыдова И.Л., Воронина Т.С. и др. История искусства. Т. 2. [Электронный ресурс] – М.: Белый город, 2013. – 545 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441774
5. Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси: Домонгольский период. – СПб., 2007. – 600 с.
6. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия. – СПб., 2007 – 616 с.
7. Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство. – СПб., 2008. – 464 с.
8. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. – М.: АСТ-Пресс, 2001. – 302 с.
9. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века. – СПб., 2005. – 504 с.
10. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век. – СПб., 2005 – 504 с.

5.3 Периодические издания

1. Арт Хроника: журнал. – Москва: АПР, 2004. - №1-6, 2005. - №3-6, 2006. - №1-12, 2007. - №1-5, 7-12.
2. Зодчество мира: журнал. – Москва: Агентство «Роспечать», 1998. - №3-4, 1999. - №1-4, 2000. - №1-4, 2001. - №1-4, 2002. - №2-4, 2003. - №1-2.
3. Искусство: журнал. – Москва: Агентство «Роспечать», 1984. - №3, 1986. - №9, 1987. - №2, 1989. - №11, 1990. – 1-9, 1992. - №1-6, 2006. - №1-6, 2007. - №1-6, 2008. - №1-6, 2009. - №1-6, 2010. - №1-3, 2011. - №2-3, 2013. - №1-4, 2014. - №1-4, 2015. - №1-3, 2016. - №1-4, 2017. - №1-4, 2018. - №1-4.
4. Искусство – Первое сентября: газета. – Москва: Агентство «Роспечать», 2006. - №1-24, 2007. - №1-24, 2008. - №5-24, 2009. - №1-23, 2010. - №1-8, 13-24.
5. Новый мир искусства: журнал. – Москва: Агентство «Роспечать», 2004. - №1-6, 2005. - №4-6, 2006. - №1-6, 2007. - №1-6, 2008. - №1-6, 2009. - №1-3.
6. Русское искусство: журнал. – Москва: Агентство «Роспечать», 2005. - №1-4, 2006. - №1-4, 2007. - №1-4, 2008. - №1-4, 2009. - №1-4, 2010. - №1-4, 2011. - №2, 2013. - №1-4, 2015. - №1-3, 2016. - №1-3, 2017. - №1-4, 2018. - №1-4; 2019. - №1-4; 2020. - №1-2.

5.4 Интернет-ресурсы

1. <http://www.edu.ru/> - Федеральный портал «Российское образование».
 2. <http://www.artyx.ru> - электронная версия издания «Всеобщая история искусств».
 3. <http://www.art-drawing.ru> - стили, направления, художники.
 4. <http://www.bibliotekar.ru> - электронная библиотека.
 5. <http://smallbay.ru> - виртуальный музей живописи.
 6. <https://gallerix.ru> – картины и художники, музеи мира он-лайн.
 7. <https://magisteria.ru> – лекционный портал по вопросам истории искусства, истории, религии, философии. Содержит видео-лекции по истории зарубежного и русского искусства по стилям, периодам.
 8. <http://arzamas.academy> – образовательный портал по вопросам мировой истории, истории России, истории искусства и др. На сайте представлены тематические образовательные курсы с видео и аудиолекциями, с подборкой справочной и дополнительной информации, тестовых заданий.
 9. <https://openedu.ru/course/hse/ART/> - Открытое образование, курс «Введение в историю искусства».
 10. <https://openedu.ru/course/hse/CONTART/> - Открытое образование, курс «Современное искусство».
 11. <http://www.culture.ru> – Российский фонд культуры. Публикации по искусству, культуре.
- Музеи мира, официальные сайты:**
12. Лувр, Париж: <https://www.louvre.fr>
 13. Музей д'Орсе, Париж: <https://www.musee-orsay.fr>
 14. Центр Жоржа Помпиду, Париж: <https://www.centrepompidou.fr>
 15. Британский музей, Лондон: <https://www.britishmuseum.org>
 16. Метрополитен музей, Нью-Йорк: <https://www.metmuseum.org>
 17. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва: <https://pushkinmuseum.art>
 18. Третьяковская галерея, Москва: <http://www.tretyakovgallery.ru>
 19. Эрмитаж, Санкт-Петербург: <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/>
 20. Русский музей, Санкт-Петербург: <http://www.rusmuseum.ru>
 21. Галерея Уффици, Флоренция: <https://www.uffizi.it/en>
 22. Дрезденская национальная галерея, Дрезден: <https://www.skd.museum>

4.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Оперативная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access).
3. Служебное и офисное ПО:
 - бесплатное средство просмотра файлов **Adobe Reader**. Разработчик: **Adobe Systems**. Режим доступа: <http://get.adobe.com/ru/reader/>
 - свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. Режим доступа: <http://www.7-zip.org/>
4. Электронная библиотечная система Znanium. Режим доступа: znanium.com
5. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: biblioclub.ru

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.