Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.27 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 2026

Рабочая программа дисциплины «*Б1.Д.Б.27 История и теория искусства*» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 8 от "19" марта 2026 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна — подпись — О.П. Тарасова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:
Старший преподаватель — подпись — О.О. Живаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн — личная подпись — О.П. Тарасова
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов
личная подпись — С.А. Биктимирова
расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета
личная подпись — Т.В. Сапух
расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Живаева О.О., 2026
© ОГУ, 2026

2

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 в контексте исторической эпохи, художественного стиля, направления;
- освоение методов анализа и интерпретации объектов изобразительного искусства и архитектуры;
- формирование знаний и представлений об:

особенностях развития художественных стилей и направлений; специфике художественно-образного мышления; законах формообразования и особенностях художественно-выразительных средств в разных культурных эпохах и стилях;

- формирование профессионально-значимых компетенций.

Задачи:

теоретический компонент:

- представить основные этапы развития пространственных искусств (архитектуры, скульптуры, рисунка, живописи) 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;
- познакомить с методами анализа художественных стилей и произведений 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 России*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.14 Декоративно-прикладное искусство, Б1.Д.Б.15 История дизайна, Б1.Д.Б.23 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.3 Учебно-технологическая практика*

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
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и	ОПК-1-В-1 Знает сущностные характеристики искусства и дизайна,	**Знать:** - основные категории,

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
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	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	понятия истории искусств; - характерные признаки художественно-исторических стилей; - особенности художественно-выразительного языка пространственных видов искусств в исторических стилях **Уметь:** - определять и анализировать художественные стили и направления, авторов и произведения живописи, скульптуры графики, архитектуры изучаемых культурно-исторических эпох **Владеть:** - 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	**Знать:** - принципы научного познания; приемы реферирования, аннотирования научной литературы; **Уметь:** - осуществлять анализ, синтез научных данных по выбранной теме; **Владеть:** - навыками сбора, реферирования научной информации, - навыками построения научного аппарата исследования при написании научно-исследовательской

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	работы

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	1 семестр	2 семестр	всего
Общая трудоёмкость	**144**	**180**	**324**
Контактная работа:	**51,25**	**43,25**	**94,5**
Лекции (Л)	34	28	62
Практические занятия (ПЗ)	16	14	30
Консультации	1	1	2
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25	0,5
Самостоятельная работа: *- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий;* *- изучение разделов курса в системе электронного обучения;* *- изучение разделов массового открытого онлайн-курса «Введение в историю искусства», «Современное искусство»;* *- подготовка к практическим занятиям;* *- подготовка к рубежному контролю, подготовка к экзамену.*	**92,75**	**136,75**	**229,5**
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 и теория искусств в системе современного гуманитарного знания. Методы искусствознания	18	4	2		12
2	Искусство Античности. Древняя Греция, Древний Рим	30	6	4		20
3	Искусство Средневековья. Западная Европа.	16	4	2		10
4	Искусство Средневековья. Византия и Древняя Русь.	20	6	2		12
5	Искусство Возрождения. Итальянское Возрождение. Возрождение в странах Северной Европы	30	6	4		20

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
6	Искусство Нового времени XVII –XVIII вв. в западно-европейском искусстве – от барокко к классицизму.	30	8	2		20
	Итого:	144	34	16		94

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
7	Русское искусство XVIII в. «Петровское» барокко, «елизаветинское» барокко, «екатерининский» классицизм, сентиментализм	28	4	2		22
8	Западноевропейское и русское искусство XIX века. Панорама стилей и направлений: ампир, романтизм, символизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн	50	6	4		40
9	Искусство Западной Европы XX – начала XXI вв.	54	10	4		40
10	Искусство России XX – начала XXI вв.	48	8	4		36
	Итого:	180	28	14		138
	Всего:	324	62	30		232

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. История и теория искусств в системе современного гуманитарного знания. Основные виды искусства. Классификация искусств. Понятие художественного стиля в искусстве.

Предмет, методы и подходы современного искусствознания. Понятие «искусство» в истории культуры. Содержание искусства, функции искусства. Способы классификации искусств. Виды, роды, жанры. Выразительные средства и приемы формообразования в пространственных видах искусства: рисунок, живопись, архитектура, скульптура, ДПИ. Анализ 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.

Раздел 2. Искусство Античности. Древняя Греция, Древний Рим.

Особенности развития искусства Древней Греции. Периодизация.

Эгейское или крито-микенское искусство. Открытие критской и микенской культур эгейской цивилизации. Периодизация. Дворцовая архитектура Крита: Ансамбль кносского двореца. Мегарон – прообраз греческого храма. 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 смыл содержание и функция. Орнамент критской керамики – мотивы, состав и структура, связь с формой сосуда, динамизм кругового и спирального движения, смыслообразование в орнаменте критских ваз.

Искусство греческой архаики (VIII-VI вв. до н.э.). Архитектура. Сложение ордерной системы. Виды ордеров. Типология храмов: в антах, простиль, амфипростиль, периптер, диптер. Тип

- периптер. Синтез архитектуры и скульптуры в греческом храме. Скульптура архаики: функция, композиция мужских и женских статуй – куросы и коры. Признаки «архаики» в средствах выразительности: идеализация, статика, улыбка, мотив шага, орнаментальность прически и т. п. Вазопись архаики: «ориентализирующий» стиль, чернофигурная вазопись – формы ваз, сюжеты росписей, композиционные особенности, типы и значение орнамента. *Клитий, Эрготим, Эксекий, Евфроний.*

Искусство классики (V-IV вв. до н.э.): ранняя, высокая классика. Особенности архитектуры и скульптуры ранней классики: синтез искусств. Храм Зевса в Олимпии. Искусство «золотого века» Перикла - высокая классика. Ансамбль афинского Акрополя. Скульптурное творчество *Фидия*. Фризы Парфенона: сюжетное, композиционное решение. Скульптура высокой классики. Выражения идеала прекрасного героя – приемы идеализации образа. Формирования реалистического образа человека, передача движения через пластическую композицию. Канон *Поликлета и Мирона*. Совершенство и гармоничность деталей, идеализация. Поиски новой образной выразительности в скульптуре поздней классики: внимание к внутреннему миру личности. Великие скульпторы IV в.: *Скопас, Пракситель, Леохар, Лисипп.*

Эллинизм (конец IV – I в. до э.н.). Понятие искусства эллинизма. Сочетание местных и греческих традиций. Александрия. Пергам. Алтарь Зевса. Лаокоон Новая образность в скульптуре эллинизма: трагическая экспрессия в борьбе человека и рока.

Искусство Древнего Рима: республика, империя. Истоки римской цивилизации, периодизация. Особенности римского искусства республиканского периода. Особенности римского искусства периода империи. Утилитарность сооружений. Инженерные достижения римлян в архитектуре: 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.

Римский скульптурный портрет. Поиски передачи жизненной правдивости. Типы: бюсты, монументальные статуи. Искусство мозаики и фрески. Помпеянские росписи (на примерах фресок и мозаик Рима, Помпей и Геркуланума). Сюжеты, стилистика, композиционные особенности.

Раздел 4. Искусство Средневековья. Западная Европа.

Понятие Средний веков. Периодизация. Роль христианства в развитии основных форм пластических искусств: основные принципы христианской культуры и искусства.

Романский стиль в искусстве X –XII вв.: Общая характеристика стиля. Архитектура – ведущий вид искусства. Церкви, монастыри, феодальные замки. Памятники архитектуры романского стиля в Германии, Франции, Италии. Синтез искусств в романском соборе: скульптура и рельеф романских храмов, фрески.

Готический стиль в искусстве европейских государств XII-XV вв.: Франция, Германия, Англия. Общая характеристика стиля. Конструктивные особенности. Синтез искусств. Экспрессивный язык готических форм (вертикальные пропорции, изломанные, заостренные линии). Скульптура готики. Символизм витражной живописи. Книжная миниатюра.

Раздел 5. Искусство Средневековья. Византия и Древняя Русь.

Понятие византийского искусства. Периодизация. 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. Византийская икона, канон – особенности выразительного языка.

Искусство Древней Руси X-XVII вв. Место и значение русской средневековой художественной культуры в мировом искусстве. Периодизация. Искусство домонгольского периода. **Искусство Киевской Руси.** Принятие и распространение христианства. Архитектура XI в. Крестово-купольный тип храма. Принятие византийского иконографического канона. Икона – образец духовной живописи. Основные сюжеты и образы русской иконы: 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, Пскова XI-XV вв. Особенности новгородской иконописной школы: суровость и сдержанность. Особенности

архитектуры новгородских храмов, тип одноглавого храма. Учение об исихазме и искусство Феофана Грека XIV в.

Архитектурное своеобразие Владимиро-Суздальского княжества – белокаменное зодчество, черты романской архитектуры, декор и его символический смысл.

Искусство Московского княжества XIV-XVI вв. Возвышение Москвы в начале XIV в. Сложение общерусской культуры в к. XV в. Ансамбль Московского Кремля. Соборная площадь. Отличительные черты Московской иконописной школы. Андрей Рублев. Дионисий.

Искусство XVI в. Роль искусства в укреплении царской власти. Новый тип храма – шатровый. Строгановская школа иконописи. Тяга к декоративности в иконе и прикладном искусстве.

Искусство XVII в. Время преобразований в экономике и культуре. Архитектура. Светские здания. Теремной дворец Кремля. Архитектура Ярославля, Кремль Ростова Великого. «Дивное узорочье» в архитектуре конца XVII в. – «нарышкинский стиль». Творчество *Симона Ушакова* – художника реформатора. Жанр «парсуна» - начало портретной живописи в России.

Раздел 6. Искусство Возрождения. Итальянское Возрождение. Возрождение в странах Северной Европы.

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

Искусство Проторенессанса или Триченто. Центры - Флоренция, Сиена. Эпоха Данте Алигьери. Творчество Джотто ди Бондоне, Арнольфо ди Камбио, Дуччо. Повышение интереса к человеку. Творчество Джотто. Поиск средств для передачи времени и пространства, объемность, плановость.

Искусство Раннего Возрождения или Кватроченто. Центр - Флоренция при династии Медичи (Козимо, Лоренцо Великолепный). Увлечение античной литературой и культурой, собирание античных древностей. Архитектура Флоренции. Возрождение классического ордера и новые способы его трактовки. Новые типы общественных и частных зданий. Стилистические признаки архитектуры Возрождения. Леон Баттиста Альберти. Творчество Ф. Брунеллески.

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, Анреа Вероккьо, Пьтро Перуджино, Сандро Боттичелли; Падуанская школа. Андреа Мантенья. Венецианская школа. Джованни Беллини.

Искусство Высокого Возрождения или Чиквиченто. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело. Творческие достижения мастеров в архитектуре, скульптуре и живописи.

Искусство северного Возрождения. 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). Фантастика и фольклорные мотивы в творчестве Иеронимуса Босха. Народные образы и иносказательность в живописи Питера Брейгеля Мужицкого (Старшего). Развитие жанра пейзажа. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер – художник-новатор, гравер, теоретик искусства. Искусство Возрождения во Франции. Живопись и книжная миниатюра. Братья Лимбурги, Жан Фуке.

Раздел 7. Искусство Нового времени XVII –XVIII вв. в западно-европейском искусстве – от барокко к классицизму.

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, выразительыне средства и принципы формообразования стиля барокко. Барокко в Италии. Творчество Ф. Борромини, К Мадерна. 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 стиля в сравнении с барокко. Рококо как искусство малых форм в интерьере, выразительные средства. Рококо в живописи А. Ватто и Ф. Буше.

Стиль классицизм: общая характеристика. Обращение к античности как к эталону и эстетическому образцу. Содержательный аспект классицизма: принципы рационалистической философии, торжество разума и логики над хаосом и текучестью жизни. Принципы формообразования и выразительные средства: логичность, простота, ясность объемов, гармония, статичность и устойчисовть, симметрия, регулярность, пропорция золотое сечение, метрическая повторность, ордер. Классицизм как официальное направление в архитектуре Франции 17-18 вв. Придворные архитекторы Ж. Мансар, К. Перро, Л. Лево, Суффло. Версаль, Лувр.

Искусство Фландрии. Страстность и жизнеутверждающая сила творчества П.П. Рубенса: жанровое разнообразие, особенности композиционных решений, выразительный язык – особая «витальность» манеры.

Искусство Голландии. 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.

Раздел 8. «Золотой век» русского искусства – век XVIII. От «петровского барокко» к «екатерининскому классицизму».

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.

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).

Раздел 9. Западноевропейское и русское искусство XIX века: панорама стилей и направлений: ампир, романтизм, символизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн.

Ампир – характеристика стиля, архитектура, живопись, мебельное искусство. Исторические стили, интерес к готике. Эклектика в архитектуре XIX в. Неоклассицизм во французской живописи.

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.

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

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.

Русское искусство XIX в.: от романтизма к реализму. Высокий классицизм в архитектуре. Своеобразие русского ампира, градостроительные ансамбли А. Воронихина, А. Захарова, К. России, В. Стасов. Реконструкция Москвы после пожара 1812 г. – деятельность О. И. Бове. 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.

«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. 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).

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.

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 «мирискусников».

Раздел 10. Искусство Западной Европы XX – начала XXI вв.

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

Раздел 11. Искусство России XX – начала XXI вв.

Современное искусство. Проблемы определения. Понятие искусства модернизма. Понятие искусства авангарда. Направления в искусстве русского авангарда. Объединения «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Художественные группы 20-х годов, конструктивизм. Авангардное искусство 20-х годов в Оренбурге – УНОВИС в Оренбурге. Социалистический реализм. Искусство 60-х годов – «Хрущевская оттепель». «Суровый стиль». Неофициальное искусство – нонконформизм. Концептуализм. Акционизм. Творчество оренбургских художников. Проблемы русского искусства на современном этапе. Понятие метамодернизм.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Виды самостоятельной работы студента в изучении дисциплины «История и теория искусств». Рекомендации по организации самостоятельной работы. Методы работы с научной информацией, элементы научного аппарата исследования, правила его организации и применения. План подготовки реферата, особенности написания эссе. Тематика рефератов, тематика эссе.	2
2	2	Архитектура Древнего Египта: формы гробниц и храмов, материалы, символика. Искусство Ассирии и Персии времен Ахеминидов. Дворцовые комплексы, дворцовая скульптура – шеду, рельефы царских дворцов, тематика, образы.	2
3	3	Монументальная живопись Крита - фресковые росписи	2

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		Кносского дворца: тематика, образы, выразительные приемы, цветовое решение. Вазопись архаики: «ориентализирующий» стиль. Скульптура поздней классики. Лисипп и Леохар. Римский скульптурный портрет.	
4	4	Синтез искусств в романском соборе. Визуальный анализ элементов архитектурной конструкции средневекового храма. Искусство рукописной книги: романские и готические манускрипты.	2
5	5	Ансамбль Московского Кремля: история создания, состав ансамбля, композиционные особенности, внешнее и внутреннее оформление. Иконопись Андрея Рублева. Иконопись Дионисия – отражение идеала государственности. Шатровой тип храма. «Дивное узорочье» в архитектуре конца XVII в. – «нарышкинский стиль». Жанр «парсуна» - начало портретной живописи в России.	2
6-7	6	14 век - творчество Джотто.15 век – творчество Ф. Бруннелески, С. Боттичелли. 16 век - достижения Джорджоне, Тициана, Веронезе. Северное Возрождение. Фантастика и фольклорные мотивы в творчестве Иеронимуса Босха. Народные образы и иносказательность в живописи Питера Брейгеля Мужицкого (Старшего). Развитие жанра пейзажа.	4
8	7	Творчество Микеланджело де Караваджо: трактовка религиозных сюжетов, картины на бытовую тему, автопортреты. Классицизм в живописи: рационализм. Классический пейзаж: Никола Пуссен, Клод Лоррен. Тематика, сюжеты, композиционные приемы построения пейзажей, сюжетной картины. Жанр портрета и автопортрета в творчестве Рембрандта. Живопись Яна Вермеера Делфтского. Достижения в передаче световоздушной среды, цвет и свет мастера. «Малые голландцы» - образы повседневности в произведениях бытового жанра. Жанр натюрморта: разновидности, символика.	2
9	8	Особенности стиля ампир. Реализм в живописи.	2
10-11	9	Особенности немецкого романтизма в творчестве К.Д. Фридриха. Английский романтический пейзаж. Импрессионизм в творчестве Ренуара. Импрессионизм в творчестве Дега. Портрет передвижников. Пейзаж передвижников.	4
12-13	10	Творческий путь А. Матисса. Творческий путь К. Писсаро. Инсталяция и перформанс как новые формы представления произведения для зрителя.	4
14-15	11	Натюрморт в творчестве художников «Бубнового валета». Портрет в творчестве художников «Бубнового валета». Темы, образы и выразительный язык художников-нонконформистов.	4
		Итого:	30

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. История искусств : учебное пособие / авт.-сост. Л. А. Кинёва ; науч. ред. Л. Б. Вожева ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. – 139 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695442
5. Живаева, О. О. История и теория искусства [Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн / О. О. Живаева; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 51604 Кб). - Оренбург : ОГУ, 2025. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. - Систем. требования: Intel Core или аналогич., Microsoft Windows 7, 8, 10; 512 Мб; монитор, поддерживающий режим 1024x768; мышь или аналог. устройство. Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/222157_20250527.pdf

5.2 Дополнительная литература

1. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции: Геометрика и архаика. – СПб., 2007. – 400 с.
2. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции: Классика. – СПб., 2007. – 464 с.
3. Бусева-Давыдова И.Л., Воронина Т.С. и др. История искусства Т.1. [Электронный ресурс]. – М.: Белый город, 2013. – 545 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441774
4. Бусева-Давыдова И.Л., Воронина Т.С. и др. История искусства. Т. 2. [Электронный ресурс] –. М.: Белый город, 2013. – 545 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441776
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., 2007. – 640 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: Агенство «Роспечать», 1998. - №3-4, 1999. - №1-4, 2000. - № 1-4, 2001. - № 1-4, 2002. - №2-4, 2003. - №1-2.
3. Искусство: журнал. – Москва: Агенство «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: Агенство «Роспечать», 2006. - №1-24, 2007. - №1-24, 2008. - №5-24, 2009. - №1-23, 2010. - №1-8, 13-24.

5. Новый мир искусства: журнал. – Москва: Агенство «Роспечать», 2004. - №1-6, 2005. - №4-6, 2006. - №1-6, 2007. - №1-6,2008. - №1-6, 2009. - №1-3.

6. Русское искусство: журнал. – Москва: Агенство «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 Уффицы, Флоренция: https://www.uffizi.it/en
22. Дрезденская национальная галерея, Дрезден: https://www.skd.museum

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система РЕД ОС.
2. Пакет офисных приложений «МойОфис Образование».
3. Для работы с ресурсами Интернет - веб-браузер Яндекс https://yandex.ru/
4. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2026]. – Режим доступа в сети ОГУ http://garant.net.osu.ru
5. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы

для ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа - http://aist.osu.ru.

6. История искусств [Электронный ресурс] : электронный курс в системе Moodle / О.О. Живаева, Оренб. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, [2019-2023].– Режим доступа: Электронные курсы ОГУ в системе обучения Moodle. – https://moodle.osu.ru/course/view.php?id=2704

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 оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.