

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 04.10.2023 13:42:46
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ /

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Института графики и искусства книги
им. В.А.Фаворского

/С.Ю.Биричев/
«04 10 2019 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История искусств

Направление подготовки
54.03.01 «Дизайн»

Профиль
«Графический дизайн мультимедиа»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, очно-заочная

Москва 2019 г.

1. Цели освоения дисциплины

Основная цель освоения дисциплины «История искусств» является подготовка бакалавров по профилю «Графический дизайн мультимедиа», обладающих знаниями в области истории искусства, ориентирующихся в стилях и направлениях, знающих произведения мировой живописи, графики, архитектуры и скульптуры, основные современные тенденции изобразительного искусства и основные закономерности формообразования, определяющих стиль эпохи.

Основная задача являются формирование у студентов знаний, необходимых в профессиональной деятельности дизайнеров в соответствии с компетенциями ФГОС ВО.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина «История искусства» относится к числу учебных дисциплин базовой части Блока 1 Образовательной программой 54.03.01 «Дизайн» 2017 года поступления Б1.Б.4 «История искусства» взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

1. дисциплины:

- Рисунок,
- Живопись,
- История материальной культуры,
- Печатная графика,
- Пластическое моделирование,
- Пропедевтика,
- Проектирование,
- Колористика,
- История и теория графического дизайна,
- История и теория фотографии,
- Теория композиции,
- Искусство и визуальное восприятие,
- Декоративно-прикладное искусство и художественные стили;

2. практики:

- практика по получению первичных умений и навыков, в том числе по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
- творческая,
- научно-исследовательская работа,
- преддипломная.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции	В результате освоения Образовательной программы обучающийся должен обладать	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ДК-3	Способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, процессов формирования и развития основных течений и стилей культуры	<p>Знать: – историю зарубежного и отечественного искусства и культуры, особенности выдающихся памятников.</p> <p>Уметь: – определять принадлежность артобъекта тому или иному стилю, эпохе.</p> <p>Владеть: – набором стилеобразующих форм для использования в профессиональной деятельности.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

		Трудоемкость дисциплины в часах		
--	--	--	--	--

Форма обучения	курс	семестр	Всего час/зач.ед.	Аудиторных часов (контактная работа)	Лекции	Семинарские (практические) занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Контроль (промежуточная аттестация)	Форма итогового контроля
Очная	1-2	2-3	360/10,00	128	92	36	-	232	-	Экз/За
	1	2	180/5,00	80	60	20	-	100	-	Экз
	2	3	180/5,00	48	32	16	-	132	-	Экз
Очно-заочная	1-2	2-3	360/10,00	104	76	28	-	256	-	Экз/За
	1	2	180/5,00	80	60	20	-	100	-	Экз
	2	3	180/5,00	24	16	8	-	156	-	Экз

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание темы (раздела)
1.	Введение в дисциплину «История искусства и культуры»	Тема 1.1 Основные виды пространственных искусств, их отличие от временных, жанровые подразделения видов искусств, их техники. Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Понятие художественного стиля эпохи. История стилей и жанров, отдельных направлений. Взаимопроникновение национальных культурных традиций. Системы мироощущения и миропонимания и их отображение средствами изобразительных искусств. Взаимосвязь видов искусств. Ди-

		<p>зайн как разновидность и закономерное развитие искусств XX веке.</p> <p>Тема 1.2 Искусство как форма общественного сознания</p> <p>Искусство как форма общественного сознания. Исторические закономерности развития искусства</p>
2.	История искусства от первобытности до средних веков	<p>Тема 2.1 Искусство первобытного общества</p> <p>Происхождение искусства (исторически сложившиеся концепции). Искусство первобытного общества как синкретическое единство различных видов человеческой деятельности. Палеолит, мезолит, неолит. Типы мегалитической архитектуры. Осознание художественных возможностей столбо-балочной конструкции. Зарождение принципов знаковых систем. Отголоски первобытного искусства в современном творчестве.</p> <p>Тема 2.2 История культуры Древнего мира</p> <p>История искусства и культуры Древнего мира (Египет, Месопотамия, Индия и др.). Искусство на службе государства и религии. Древний Египет. Периодизация. Архитектура как ведущий тип пластических искусств. Связь скульптуры с архитектурой, ее пластические закономерности. Портрет, причины и особенности его развития. Живопись, её связь с рельефом. Принципы синтеза искусств. Передняя Азия. Государства Месопотамии. Многообразие этнического состава, своеобразие религий. Культовое зодчество и скульптура Шумера и Аккада. Старый Вавилон. Архитектура и рельеф в Ассирии. Нововавилонское искусство. Искусство древнего Ирана. Скифское искусство и звериный стиль. Значение искусства Древнего мира для развития античного искусства.</p> <p>Тема 2.3 Культура античности</p> <p>Искусство и культура античной Греции. Основные этапы. Искусство Эгейского мира. Мифология как арсенал искусства античной Греции. Гомеровская Греция. Архаика в Греции. Строгий стиль. Классика в Греции — наивысший расцвет древнегреческого искусства. Формирование типов храмов. Понятие ордера, его структура. Принципы синтеза искусств. Скульптура. Идеал</p>

		<p>гармонического, физически и духовно совершенного человека. Живопись. Вазы.</p> <p>Искусство поздней классики. Новый характер пластики. Эпоха эллинизма, и ее наследие в мировой культуре. Проблемы наследия греческого искусства. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков, его связь с римским. Особенности социально-политической структуры Рима. Новая строительная техника. Появление арочно-сводчатых и купольных конструкций. Основные типы архитектуры. Инженерно-технические сооружения. Портретная пластика. Исторический рельеф. Росписи. Искусство колоний. Наследие римского искусства в европейской культуре.</p>
3	Искусство средневековья	<p>Тема 3.1 Искусство Византии. Хронологические рамки её культуры. Значение эллинистических традиций. Раннехристианское искусство. Ассимиляция элементов культуры соседних стран. Искусство и религия. Церковь Святой Софии в Константинополе. Элементы дематериализации форм и пространства. Изобразительное искусство. Развитие монументальной живописи. Икона. Сложение отвлеченного стиля в живописи. Проблема синтеза. Значение византийского искусства для развития искусства Запада и Древней Руси.</p> <p>Тема 3.2 Искусство средневековой Европы</p> <p>Искусство Европы в Средние века (Ирландия, Северная Италия, Франция, Германия, Англия, Чехия и др.). Периодизация. Раннее средневековье: европейское искусство эпохи варварских королевств. Переосмысление христианства в духе первобытной мифологии. Отсутствие античной традиции. Преобладание декоративно-прикладного искусства</p> <p>Искусство зрелого средневековья: романское и готическое искусство в Европе. Романский стиль. Первое слияние варварской и античной культуры. Христианская мифология как арсенал искусства. Основные типы архитектурных построек. Оборонительные функции архитектуры. Особенности романских конструкций. Роль скульптуры, ее фольклорные элементы, развитие рельефа.</p>

		<p>Принципы стилевого синтеза. Формирование готического стиля. Потребность в усовершенствовании конструкции. Каркасная система, её художественно-образный смысл. Функция живописи в ансамбле. Скульптура, изменения её форм. Портретная пластика. Элементы реализма в готической скульптуре. Интернациональная готика. Региональные особенности.</p> <p>Тема 3.3 Древнерусское искусство X—XIII веков Отечественное искусство и культура в мировом контексте. Вопрос о национальном своеобразии русского искусства. Русское искусство в контексте исторического развития государства и взаимного влияния иных культурных традиций. Место изобразительного искусства в отечественной культуре, его связь с литературой, музыкой и другими видами искусств.</p> <p>Древнерусское искусство. Искусство до образования Киевского государства (скифы, античные колонии, древние славяне). Искусство Киевской Руси (X-XI вв.). Восприятие от Византии основных форм и типов архитектуры и живописи, приспособление их к местным традициям.</p> <p>Торжественный стиль искусства Киевской Руси. Синтез архитектуры и монументальной живописи. Искусство периода феодальной раздробленности XII—XIII вв. Развитие отдельных художественных школ.</p> <p>Искусство Новгорода, его особенности. Новый характер церковной архитектуры, ее эволюция, основные памятники. Своеобразие живописи Новгорода. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Сложение самобытного типа храма, основные памятники. Фрески и иконы.</p>
4	Искусство эпохи Возрождения	<p>Тема 4.1 Итальянское Возрождение. Италия — классическая страна эпохи Возрождения. Взаимодействие науки и искусства. Ренессансный гуманизм. Обращение к античности. Роль христианства и античного мифа. Изменения представлений о прекрасном в человеке. Индивидуализм творческой деятельности. Периодизация.</p> <p>Проторенессанс. Флоренция— родина итальян-</p>

ского Возрождения. Роль торговых и ремесленных кругов. Эпоха Данте. Разработка новых изобразительных приемов. Появление пространственных планов. Характер образов. Значение художественной реформы Джотто. Раннее Возрождение. Развитие наук, философии, распространение гуманизма. Расцвет пластических искусств, их первенствующая роль в духовной жизни. Архитектор у р а . Брунеллески, образный строй его произведений как выражение нового мироощущения эпохи. Зарождение учения о пропорциях и перспективе. Альберти — ученый, писатель, теоретик искусства. Донателло — глава нового реалистического направления в скульптуре.

Высокое Возрождение. Формирование нового типа художника, свободного от цеховых ограничений. Новая масштабность образов. Леонардо да Винчи — основоположник искусства высокого Возрождения, его личность как воплощение идеала «универсального человека». Леонардо — ученый и теоретик. Создание типа станкового произведения. Новая концепция колорита, светотени. Монументальные росписи. Возникновение психологического портрета. Значение творчества Леонардо.

Браманте. Развитие принципа центрально-купольного сооружения. Рафаэль — архитектор. Проблема синтеза монументальной живописи и архитектуры. Микеланджело — представитель высокого и позднего Возрождения, крупнейшая «универсальная» личность. Героизация образов, пластическая энергия скульптурных произведений. Пластичность мышления в живописи. Нарастание драматизма и напряженности в позднем творчестве мастера. Проявление идеи конфликта и борьбы в архитектуре Микеланджело. Подготовка образов барокко.

Возрождение в Венеции. Архитектура позднего Возрождения. Палладио — теоретик. Отношение к античности. Палладио как предтеча эстетической концепции классицизма. Первенствующая роль цвета в живописи раннего венецианского Возрождения. Влияние нидерландского искусства, введение техники масляной живописи

(Мессина). Д.Беллини — основоположник высокого Возрождения Венеции и др. Его роль в развитии колорита Джорджоне. Новое понимание пейзажа. Тициан. Воплощение красочного богатства мира, жизненная полнокровность образов. Новая система цветового строя. Нарастание психологизма.

Экономический и политический кризис Италии во второй половине XVI века. Крушение гуманистических идеалов, появление элементов маньеризма. Вклад итальянского Возрождения в мировую культуру.

Тема 4.2 Северное Возрождение. Искусство Северного Возрождения. Отличие от итальянского при общности гуманистического мировоззрения. Замедленный темп формирования искусства Возрождения на севере Европы. Наследие поздней готики, ведущая роль станковой картины, широкое распространение масляной живописи.

Возрождение в Нидерландах. Тема высшего единства и красоты мироздания в живописи Яна ван Эйка, её символическая и пластическая выразительность. Портреты. Гуго ван дер Гус, эмоциональная напряженность и экспрессивность образного строя его искусства. Утрата гармонии человека с миром в творчестве Рогира ван дер Вейдена. Босх, отражение социальных противоречий в его творчестве. Народные истоки искусства мастера, элементы средневековой фантастики, тема трагического конфликта между человеком и природой; Брейгель Старший /Мужицкий/.

Изображение городской народной жизни, зарождение исторической картины и крестьянского бытового жанра. Отражение в искусстве новой социально-политической ситуации в стране.

Творчество Брейгеля как завершение нидерландского Возрождения. Его влияние на мастеров XVII века.

Возрождение в Германии. Устойчивость средневековых традиций. Реформация и крестьянская война. Дюрер — крупнейший художник Возрождения. Дюрер-теоретик. Изучение искусства Италии. Поиски образа гармонически совершенного человека. Графика Дюрера. Национальная само-

		<p>бытность искусства Грюневальда, его связь с готикой, повышенная эмоциональность образов, философская глубина творчества. Гольбейн Младший — крупнейший немецкий портретист XVI века. Значение работы с натуры.</p> <p>Место искусства эпохи Возрождения в европейской культуре Нового времени.</p>
5	Русское искусство XIV-XVII веков	<p>Тема 5. Искусство Новгорода XIV — XV вв. Своеобразие социальных условий развития новгородской художественной культуры. Эволюция пространственных форм храма. Декоративные элементы. Гражданское зодчество.</p> <p>Фресковая живопись XIV в. Ф. Грек. Икона XIV — XV вв., ее своеобразие. Искусство великокняжеской Москвы XIV—XV вв. Отражение в нем идеи единения Руси и освобождения ее от татаро-монгольского ига. Архитектура. Живопись.</p> <p>Творчество Рублёва. Идеал его искусства. Сложение общерусского стиля. Искусство времени образования централизованного государства XV — XVI вв. Широкое строительство в Москве. Ансамбль московского Кремля. Развитие типа шатрового храма в зодчестве XVI в. Его своеобразие. Основные памятники. Живопись. Дионисий. Строгановская школа иконописи.</p> <p>Искусство Русского государства в XVII веке. Социальная борьба в XVII веке. Развитие торговли. Влияние этих факторов на художественную культуру. Развитие гражданского зодчества, его декоративные черты. Архитектура Москвы, Ярославля. Зодчество последней четверти XVII в. «Нарышкинское барокко». Деревянная архитектура XVII — XVIII вв. Основные тенденции развития живописи. С.Ушаков. Фрески Ярославля. Парсуна. Подготовка перелома к светскому искусству.</p>
6	Европейское искусство Нового времени	<p>Тема 6.1 Искусство XVII века</p> <p>Исторические предпосылки и своеобразие нового периода. Связь с Возрождением и принципиальные отличия. Драматизм мироощущения.</p> <p>Две стилевые системы, барокко и классицизм как отражение сложности историко-художественного процесса. Возникновение разветвлённой системы</p>

жанров. Природа реалистических тенденций. Сохранение мифологических сюжетов. Тема трагической судьбы, интерес к внутреннему миру человека. Появление академий. Соотношение искусства монументального и станкового. Своеобразие синтеза искусств. Формирование национальных школ.

Италия XVII века. Кризис маньеризма. Исторические и социальные причины возникновения барокко, его формирование. Основные типы архитектуры. Роль зрелищного начала. Раннее барокко. Бернини — представитель зрелого барокко.

Грандиозность масштабов. Зрелищно-театральный характер ансамблей, фонтаны. Барромини, патетически иррациональный характер его архитектурных образов. Роль монументально-декоративной пластики и живописи в архитектуре, особый характер синтеза искусств. Скульптура Бернини. Чувственная экспрессия как форма выражения духовной экзальтации. Академизм и реалистическое направление в живописи. Создание монументального искусства на основе идеализации и эклектики. Академия братьев Караччи. Караваджо — глава реалистического направления, появление новых жанров в живописи. Драматизм, трагическая сила образов, новые живописные приёмы, влияние Караваджо на художников Италии и других национальных школ, утверждение «караваджизма».

Испания XVII века. Католическая церковь и инквизиция. Реконкиста, участие в ней широких народных масс. Эль Греко, его место в искусстве кризисного периода Возрождения. Экзальтация и спиритуализм образов Эль Греко. Воздействие Караваджо на формирование реалистической живописи Испании. Рибера, его близость итальянской культуре, жанровые тенденции в его творчестве, офорты, обращение к натуре. Сурбаран. Слияние повествовательности и конкретности природы с религиозными тенденциями. Веласкес — великий живописец Испании. Значение искусства Веласкеса.

Фландрия XVII века. Нидерландская революция. Роль католицизма и требований двора в искус-

стве Фландрии. Основополагающая роль живописи, жизнеутверждающее восприятие мира. Рубенс — глава национальной школы. Роль итальянской живописи для сложения его творчества. Тематическое и жанровое разнообразие. Чувственный пафос, эмоциональная напряженность образов. Лирические ноты в позднем творчестве. Влияние Рубенса на развитие фламандской школы и последующие поколения живописцев. Ван Дейк—один из крупных портретистов мировой живописи. Влияние на английское искусство. Создание типа аристократического портрета с элементами идеализации. Иорданс, жизненная конкретность, демократизм его искусства. Особенности фламандского натюрморта. Снайдерс, декоративная праздничность его работ.

Голландия XVII века. Победа буржуазной революции в северной части Нидерландов. Создание буржуазной республики. Преобладание живописи, станковой картины. Сложение развитой системы жанров. Непосредственность восприятия художников, их специализация. Возникновение художественного рынка. Интерес к повседневности. Сложение и развитие индивидуального и группового портрета. Халс. Эволюция его творчества: от жизнерадостного звучания образов к драматизму поздних работ. Новаторство живописных приёмов. Национальный реалистический пейзаж. Драматизм и эмоциональность пейзажей Я.Рейсдаля. Эволюция натюрморта: сюжеты, типы, символы. Разнообразие бытового жанра. Вермер Делфтский — крупнейший мастер жанра. Поэтизация повседневной жизни, своеобразие живописной системы.

Рембрандт — величайший мастер Голландии XVII века. Отражение внутреннего мира человека, его сложных переживаний. Новаторство в жанре группового портрета. Социальные мотивы. Обращение к технике офорта. Исторические и библейские сюжеты, интерпретируемые как трагические события человеческих судеб. Роль наследия Рембрандта.

Франция XVII века. Её социально-экономическое и политическое положение. Со-

здание единого национального государства. Становление системы классицизма. Сложение и развитие регулярных принципов планировки города и дворцово-паркового ансамбля. Ансамбль Версаля — ярчайшее произведение классицизма XVII века. Графика Калло. Переплетение караванджизма, реалистических тенденций и традиция национального средневековья в творчестве де Ла Тура. Классицистический пейзаж Лоррена. Пуссен — ведущий представитель классицизма в живописи. Его философские и теоретические взгляды, выражение гуманистических идеалов в творчестве.

Тема 6.2 Европейское искусство XVIII века
Кризис абсолютизма, назревание буржуазной революции. Роль Великой французской революции в развитии мировой культуры. Идеология Просвещения, её исторически наивный оптимизм. Идеалы гражданственности. Роль художественной критики. Искусство рококо. Идеи естественного человека и сентиментализм. Снижение значимости Италии, Испании, Фландрии и Голландии. Роль английской школы. Появление сатиры нравов и политической сатиры. Новая волна классицизма во второй половине XVIII в. Его особенности. Предромантизм.

Франция XVIII в. Особая роль её культуры. Подготовка революционного переворота, усиление борьбы классов. Синтез в интерьере рококо. Место декоративной скульптуры, живописи, прикладных искусств. Буше, многообразие его деятельности. Интерес к экзотическим мотивам. Ватто — крупнейший художник эпохи. Эволюция от ранних жанровых работ к галантным празднествам. Живописное новаторство. Шарден — представитель реалистического направления живописи середины века, выразитель этических идеалов третьего сословия. Колористическое мастерство. Поэтизация повседневного быта.

Искусство Франции второй половины века. Идеинная подготовка революции. Культ разума и природы. Археологические открытия. Борьба против рококо. Новый этап классицизма. Живопись. Грёз, нравоучительный характер, сентимента-

лизм его жанровых сцен. Рококо и реалистические тенденции в творчестве Фрагонара. Идеи Великой французской революции, классицизм, его связь с современной политикой, гражданственность, общественно-воспитательное значение. Особенности классицизма как стиля. Давид — художник французской революции. Обращение к современной истории, портреты героев революции, героический пафос.

Англия XVIII в. Промышленная революция. Значимость личности как стимул к развитию портретного жанра. Культ природы и появление новой системы паркового ансамбля. Архитектура. Палладианство и псевдоготика. Градостроительство. Творчество братьев Адам. Живопись Хогарта, ее просветительный характер. Портретисты второй половины века: Рейнолдс, репрезентация его образов. Гейнсборо. Роль пейзажа в его произведениях. Утонченность, интимность портретных образов. Предромантизм в искусстве Фюзели.

Италия XVIII в. Ведущая роль венецианской школы. Тьеполо, его жизнерадостные, монументально-декоративные работы, его графика. Гравюрные циклы Пиранези.

Тема 6.3 Европейское искусство XIX века

Искусство XIX века — завершающий этап художественного развития Нового времени. Напряженный характер художественного процесса, быстрая смена направлений. Упадок архитектуры, монументального искусства и художественного ремесла. Конфликт между академическим, официальным и передовым искусством в XIX столетии. Особая роль французской культуры в эту эпоху. Социальная и политическая жизнь Испании рубежа веков. Гойя. Воздействие французской революции на его искусство. Портреты. Осознание героической силы народа, патриотизм творчества. Гойя — офортист. Проблемы трагического гротеска.

Искусство Франции эпохи Наполеона. Кризис гражданской морали. Тяга победившей буржуазии к роскоши, ампир. Признаки стилизаторства и эклектики в ампире. Эстетизм концепции Эн-

гра. Его «программная» живопись, его портреты. Формирование романтизма в Англии, Германии и Франции на рубеже веков. Пейзажи Тёрнера. Роль акварели. Романтизм — наследник идей Просвещения и французской буржуазной революции. Жерико, героический характер его творчества. Осознание драматизма истории. Делакруа — художник расцвета романтизма. Ориентализм, графика Делакруа. Живописное новаторство. Монументально-декоративные росписи.

Английский пейзаж эпохи романтизма. Пленэрная живопись Констебля, его полемика с Тёрнером. Натурный этюд и картина. Акварели Констебля. Его влияние на французских художников.

Пейзаж во Франции. Коро и «пейзаж настроения». Проблема пленэрной живописи. Классцистические традиции и валёрная живопись. Значение Констебля и Коро для развития реалистического пейзажа середины XIX века.

Искусство второй половины XIX века (до 1880-х гг). Упадок архитектуры. Стилизаторство и эклектизм. Разрыв функционального и художественного начала. Попытки реализации новых открытий в техническом строительстве и инженерии. Живопись. Салонное искусство. Демократический реализм в живописи. Пейзажисты «барбизонской школы». Открытие ценности национального ландшафта, демократическая позиция пейзажиста. Ограниченность барбизонцев, их путь к «импрессионистическому» пейзажу. Барбизонцы и Милле. Курбе — последовательный борец за реализм в живописи. Его теоретические взгляды. «Реальная аллегория» в живописи Курбе. Роль Курбе в творчестве художников следующих поколений. Домье как главная фигура в развитии реализма середины XIX века. Социально-критическая направленность его творчества. Гротеск. Политическая и социально-бытовая карикатура, живопись и скульптура Домье. Его роль в развитии прогрессивной культуры столетия.

Французская живопись второй половины XIX века. Поиски поэтического в реальности. Анали-

		<p>тический реализм Мане. Классическое искусство и современность в его творчестве. Жанровые сцены, натюрморт, пейзажи и портреты Мане. Понятие «импрессионизм». Дега. Живописное и композиционное новаторство. Пастели и скульптура Дега. Ренуар, его оптимистическое искусство, народность образов. Пейзаж импрессионистов: Моне, Писарро, Сислей. Новые задачи пленэрной живописи. Цветовые и световые проблемы. Западноевропейская скульптура второй половины XIX века. Монументальная пластика, станковые произведения, портреты, рисунки Родена. Завоевания и противоречия его творчества. Значение искусства Родена для скульптуры рубежа XIX-XX вв.</p> <p>Искусство на переломе XIX-XX вв. Период перехода от капитализма к империализму. Обострение классовой борьбы. Начало кризиса художественной системы Нового времени. Зарождение основ Новейшего искусства. Архитектура. Рост городов и промышленного строительства. Новые материалы и конструкции. Роль инженеров-строителей. Стиль «модерн», стремление возродить синтез пространственных искусств. Рационализм архитектуры чикагской школы. Проблемы градостроительства. Живопись конца XIX в. Английские прерафаэлиты: Медокс Браун, Россетти, Берн-Джонс. Особое место Морриса. Графика Бердслея. Символизм во Франции: Шаванн, Моро, Редон. Германия. Французский постимпрессионизм. Искусство и естественные науки. Двойственность постимпрессионизма. Проблема понимания пространства в живописи Сезанна. Человек, пейзаж и натюрморт в его творчестве. Значение Сезанна для искусства XX в. Ван Гог. Демократические основы и социальная взволнованность его образов. Тулуз-Лотрек. Черты гротеска в его искусстве, тенденция к социальному обличению. Плакат. Значение Лотрека для искусства XX века. Гоген и символисты. Таити, новая проблема прекрасного в искусстве. Значение Гогена для художественной культуры XX в.</p>
7	Русское искусство XVIII-XIX веков	Тема 7.1 Искусство XVIII века Искусство первой половины XVIII века. Отраже-

ние в нем процесса становления нового государства. Светский характер культуры. Сближение искусства с наукой. Связь русской художественной культуры с искусством Западной Европы. Архитектура, её эволюция от скромных, утилитарных форм начала XVII века к торжественной пышности дворцов середины столетия. Зарудный, Трезини, Коробов. Растрелли. Особенности его стиля. Развитие гравюры, живопись. Освоение новой техники, жанры живописи. Матвеев, Никитин. Отражение в портрете нового понимания человеческой личности. Эволюция портрета. Вишняков, Антропов, Аргунов.

Скульптура, её виды и жанры. Декоративная скульптура. Творчество Растрелли-старшего. Искусство второй половины XVIII века. Выражение в нём передовых просветительских идей. Новое понимание личности. Эстетика классицизма. Создание Академии Художеств, её роль.

Архитектура второй половины XVIII в. Этапы становления классицистического стиля. Кокорин, Деламот, Ринальди. Творчество Баженова — вершина классицизма XVIII столетия. Кваренги. Проблема градостроительства и ансамбля. Кameron, Казаков, особенности московского классицизма. Подмосковные усадьбы.

Скульптура второй половины XVIII в. Виды и жанры. Достижения реалистического портрета в творчестве Шубина. Становление классицистического стиля в скульптуре второй половины XVIII века. Фальконе. Творчество Козловского. Гордеев. Монументально-декоративная скульптура. Ф.Щедрин.

Живопись второй половины XVIII в. Развитие портрета, его высокие достижения. Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Историческая живопись Лосенко. Зарождение пейзажа во второй половине XVIII в. Алексеев. С.Щедрин. Первые шаги жанровой живописи: Шибанов, Ерменёв.

Тема 7.2 Искусство XIX веков

Русское искусство первой половины XIX в. Воздействие общественных событий — войны 1812 года, восстания декабристов, революционного движения 1840-х гг. — на художественную куль-

туру. Общий путь искусства от классицизма и романтизма к критическому реализму.

Архитектура. Усиление градостроительства. Отражение в архитектуре подъёма патриотических идей. Строительство общественных зданий. Воронихин. Т. Захаров. Росси. Проблема синтеза архитектуры и скульптуры. Зодчество Москвы после 1812 года. Стасов, Жиллярди, Бове, Григорьев. Скульптура. Мартос, его надгробия, монументальные произведения. Ф. Толстой.

Академическая живопись. Проблема романтизма в творчестве Кипренского. Реалистическая направленность пейзажей Сильвестра Щедрина. Тропинин, его место в живописи первой половины XIX в. Элементы жанра в портретном творчестве. Венецианов. Его произведения, посвящённые крестьянской теме. Школа Венецианова. Брюллов. Итальянские жанры конца 1820-х гг. Историческая картина Брюллова. Путь к реалистическому истолкованию человека и его характеристика. Александр Иванов. Работа над картиной «Явление Христа народу». Пейзажи Иванова. Библейские эскизы. Монументальный стиль Иванова. Федотов — родоначальник критического реализма в русской живописи. Графика и живопись Федотова. Его роль в развитии реалистической живописи второй половины XIX века. Романтический пейзаж. Айвазовский.

Русское искусство второй половины XIX в. Расцвет демократического искусства 1860—1880 гг. Развитие принципов критического реализма. Развитие демократической критики. Стасов. Роль Третьякова в общественно-художественной жизни. Борьба реалистического искусства с Академией Художеств. «Бунт 14-ти». Артель художников. Товарищество передвижников. Принципы реализма, народности, национального своеобразия искусства. Соотношение разных видов искусств. Ведущая роль живописи.

Русская живопись 1860-х гг. Развитие бытового жанра. Обличительный смысл живописи этого времени. Сюжеты и темы. Творчество передвижников 1870—1880 гг. Развитие бытового и исторического жанров, портрета, пейзажа. Место

		<p>передвижников в художественной культуре России второй половины XIX в. Крамской. Сложность его творческого пути. Жанровая живопись передвижников. Мясоедов, Савицкий, В.Маковский, Ярошенко. Творчество Верещагина. Пейзаж: Саврасов, Шишкин, Васильев, Куинджи, Поленов. Творчество Репина — высшее достижение искусства передвижников. Его многогранность. Суриков — вершина в развитии русской исторической картины. Мастерство, значение творчества Сурикова. Завершение развития передвижнического пейзажа в живописи. Левитан. Стремление к картинности и обобщённости живописной манеры. Искусство Врубеля. Серов, парадные и интимные портреты.</p>
8	<i>Искусство XX века</i>	<p>Тема 8.1 Зарубежное искусство Новый этап в развитии художественной культуры. Эпоха мировых войн и пролетарских революций. Возрождение ведущей роли архитектуры. Появление дизайна. Быстрая смена течений в искусстве. Фовизм во Франции. Фовизм и творчество Матисса. Его живописная система, графика, монументально-декоративные работы. Марке. Кубизм во Франции. Леже, Брак, Дерен. Сюрреализм Дали. Немецкий экспрессионизм. Барлах. Абстракционизм, футуризм, ташизм, дадаизм. Основные периоды творчества Пикассо. Отношение к античности, кубизму, сюрреализму. Графика, декоративное и монументальное искусство. Пикассо и антифашизм. Роль тиражированной графики и монументального искусства в просветительной деятельности художников. «Левый экспрессионизм» в Германии. Дикс, Гросс, К. Кольвиц. Гропиус и «Баухауз». Борьба за новейший синтез архитектуры и пластических искусств. Искусство художественно-промышленного моделирования. Творчество Мис ван дер Роэ. Райт и школа «органической архитектуры» в США. Корбюзье и конструктивизм во Франции.</p> <p>Тема 8.2 Русское искусство. История отечественного искусства XX в. и проблемы современной художественной культуры. Нестабильный характер исторического развития</p>

России XX столетия. Многообразие творческих начинаний в искусстве, обращение к традициям и новаторство. 1900-е — середина 1910-х гг. Модернистские и авангардные течения на рубеже веков. Мастера реалистической и академической ориентации. «Мир искусства», ретроспективизм, стилизаторство, синтез станковых и декоративных форм. Графика и театральные декорации. Бенуа, Сомов, Добужинский, Бакст, Лансере. Элементы импрессионизма в творчестве Серова, К.Коровина, Грабаря, Юона и др. Творчество Малявина. Модерн как альтернатива натурализму и академизму: искусство позднего Серова, Врубеля, Нестерова, Борисова-Мусатова. «Голубая роза», влияние французского постимпрессионизма, мюнхенских школ. Стремление к лаконизму, целостности пространственно-цветового выражения. Кузнецов, Матвеев, Петров-Водкин, Сарьян. Гротесково-экспрессивные начала в искусстве Сапунова, Судейкина, Якулова. «Бубновый валет», влияние постимпрессионизма, фовизма, кубизма. Кончаловский, Машков, Лентулов, Куприн. НеопрIMITивизм Ларионова, Гончаровой. «Ослиный хвост».

Кубофутуристы. «Союз молодёжи» (Бурлюк, Малевич, Розанова, Татлин, Филонов). Лучизм Ларионова. Абстракционизм Кандинского. «Заумный реализм» и супрематизм Малевича. Его последователи : Клюн, Удальцова, Экстер. Протоконструктивизм Татлина. Гротеск в творчестве Шагала. Мифотворчество Филонова.

Импрессионизм в скульптуре: Трубецкой. Модерн в скульптуре Врубеля, тенденция к синтезу скульптуры с архитектурой. Языческие образы Коненкова. Неоклассицизм в работах Матвеева середины 1910-х годов.

Модерн в архитектуре: Шехтель, Кекушев, Лидваль и др. Абрамцево и Талашкино, интерес к русскому средневековью. Неоклассицизм в архитектуре: Жолтовский, Фомин.

Середина 1910-х — 1920-х годов. Искусство и революция. Футуристы, их опыты патриотической пропаганды. Конфронтация с группировкой «Мира искусства». Октябрьская революция 1917

	<p>г. Агитационные задачи «Плана монументальной пропаганды» — политика нового государства. Скульптура, оформление революционных празднеств, плакат, «агитационный фарфор». Советский конструктивизм: Малевич, Татлин. Принципы деятельности Вхутемаса-Вхутеина. Объединения 1920-х гг. «4 искусства» (Петров-Водкин, Кузнецов, Матвеев, Мухина). «Московские живописцы» (Кончаловский, Машков, Лентулов, Осмеркин и др.). «Маковец» (Чеккрыгин, Жегин, Истомин, Фонвизин, Шевченко). ОСТ, обновление станковизма, сложность влияний. Дейнека, Вильяме, Гончаров, Пименов, Лабас, Тышлер. Скульптура 1920-х гг.: Андреев, Голубкина, Лебедева, Мухина, Шадр, Ватагин. Конструктивизм в полиграфическом и выставочном дизайне, рекламной графике: Родченко, Лисицкий. Авангардные течения в архитектуре. Новаторство Мельникова и его влияние на мировую архитектурную мысль. Традиционализм в архитектуре 1920-х годов: Жолтовский, Фомин.</p>
--	---

Образовательные технологии.

Преподавания дисциплины «История искусства» предусматривает подготовку лекций по разделам программы с большим использованием иллюстративного материала в виде показа изображений выстроенных в соответствии с логикой рассказа.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки по дисциплине «История искусства» методом оценки количественных и качественных показателей выполнения заданий.

Формой отчета является проведение экзамена и предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

Графическое задание – частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее проверить умения и знания, полученные в ходе изучения дисциплины, способность анализировать и отбирать визуальный материал

с учетом стилистических особенностей каждого периода, аргументировать свою точку зрения. Выполняется в индивидуальном порядке.

Устный доклад на семинаре - средство, позволяющее оценить умение обучающегося самостоятельно систематизировать и анализировать материал, излагать суть поставленной проблемы. Способность самостоятельно мыслить и видеть особенности конкретных произведений искусства, выполненных в разные периоды.

Визуальное тестирование – средство контроля, ориентированное на выявление степени и объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме. Способность ориентироваться в художественных стилях, знать персоналии.

Вопросы для экзаменационных билетов – средство контроля за качеством усвоения обучающимся полученных знаний.

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины «История искусства» формируется компетенция: ДК-3

В процессе освоения образовательной программы данная компетенция, в том числе ее отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин, практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
ДК-3	Способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, процессов формирования и развития основных течений и стилей культуры

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины, описание шкал оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «История искусства».

Показатель	Критерии оценивания			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
ДК-3. Способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, процессов формирования и развития основных течений и стилей культуры				
Знать: историю зарубежного и отечественного искусства и культуры, особенности выдающихся памятников.	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное знание материала. Не может идентифицировать иллюстративный материал.	Обучающийся демонстрирует частичное знание материала. Допускает существенные ошибки в изложении материала. Распознает принадлежность изображения определённому периоду или эпохе.	Обучающийся в основном демонстрирует знание материала, может идентифицировать произведения искусства, но допускаются незначительные ошибки, неточности.	Обучающийся демонстрирует полное знание материала, может идентифицировать произведение искусства.
Уметь: определять принадлежность арт-объекта тому или иному стилю, эпохе.	Обучающийся не в состоянии определить принадлежность арт-объекта стилю, эпохе	Обучающийся демонстрирует неполную способность определить принадлежность арт-объекта стилю, эпохе	Обучающийся в основном демонстрирует умение определить принадлежность арт-объекта стилю, эпохе	Обучающийся демонстрирует полное соответствие умению определить принадлежность арт-объекта стилю, эпохе

Владеть: набором стилеобразующих форм для использования в профессиональной деятельности.	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет пониманием стилеобразующих форм для использования в профессиональной деятельности	Обучающийся в неполном объеме владеет пониманием стилеобразующих форм для использования в профессиональной деятельности	Обучающийся в основном владеет пониманием стилеобразующих форм для использования в профессиональной деятельности	Обучающийся в полном объеме владеет пониманием стилеобразующих форм для использования в профессиональной деятельности
--	--	---	--	---

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «История искусства» проводится в виде устного ответа по билетам и с учетом визуального тестирования. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине «История искусства» выставляется экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	Описание
Отлично	за полный и исчерпывающий ответ, за знание материала, памятников и проблем, за ясность в изложении материала, хорошую грамотность и культуру речи.

Хорошо	за исчерпывающий, но не полный ответ, за приблизительное знание материала, памятников и проблем, за не всегда присутствующую ясность в изложении материала и не выявленную культуру речи
Удовлетворительно	за приблизительный и неполный ответ и знание материала, памятников
Неудовлетворительно	за неполный ответ, за обильные и грубые ошибки, допущенный студентом, за очевидное отсутствие знания проблем, материала, памятников

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Гнедич П.П.
История искусств. – Директ-Медиа, 2012. – 2832 с.
– URL:<http://www.knigafund.ru/books/191343>
2. Ильина, Т.В. История искусств, Западноевропейское искусство: учебник для вузов; М., Высш. шк., 2007; 368 с., ил.;
3. Культурология, история мировой культуры: учебник для вузов; М., ЮНИТИ, 2007; 576 с., 23 с. ил.;
4. Культурология: планы семинарских занятий и тестовые задания для студентов всех направлений / М-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО "Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова"; сост. Т.В. Кудрявцева. - М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2012. - 175 с.
5. Культурология, учебное пособие для студентов всех спец.; М., МГУП, 2010; 247 с.;
6. Налимова, Н.А. История и искусство Древнего мира : учебное пособие / Н. А. Налимова ; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. ун-т печати. - М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2010. - 164 с.
7. Ильина, Т.В.
История искусств, отечественное искусство: учебник для вузов; М., Высшая школа, 2009; 407 с., ил.;

б) Дополнительная литература:

1. Ильина, Т.В. История искусств, Западноевропейское искусство: учебник для вузов; М., Высш. шк., 2008; 368 с., ил.;
2. Костина, А.В. Культурология: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям / А. В. Костина. - 5-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2015. - 336 с.
3. Садохин, А.П. Культурология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 033000 "Культурология" / А. П. Садохин. - М. : КНОРУС, 2012. - 376 с.

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

Программное обеспечение не предусмотрено

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

Помещение - использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий (аудитории 3317, 3407, 3410, 3413, 3415, 3424)

Оборудование - наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор, экран.

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

В процессе самостоятельного изучения материала необходимо ориентироваться на специальную литературу, интернетисточники и активно посещать художественные музеи, как постоянные экспозиции, так и выставки.

Методические указания по выполнению и подготовки устных докладов:

Целью доклада является расширение и углубление знаний в области мирового и отечественного искусства и культуры. Самостоятельная работа над темой должна привить студенту навыки самостоятельного творческого мышления и суждений; научить аргументированному изложению своих знаний и убеждений в письменной форме.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ДОКЛАДОМ

Выбор темы

Непременное условие выбора темы, ее осмысления и воплощения —предварительная проработка материала всего курса. Выбор темы должны подсказать личные профессиональные интересы студента.

Из списка предлагаемых тем студент останавливается на одной и согласовывает ее с преподавателем курса «Истории искусств»

Помимо перечисленных примерных тем студент, в соответствии с индивидуальными склонностями, вправе выбрать собственную тему: как проблемную, так и более частную по характеру.

Во время работы можно получить устную консультацию у преподавателя.

Подбор изобразительного материала и литературы

Для работы над избранной темой обучающемуся надлежит изучить зрительный ряд необходимых памятников и подобрать соответствующую литературу и интернетресурсы.

Рекомендуется начинать с литературы общего характера, а затем переходить к специальным изданиям по данному вопросу.

Изучение литературы, изобразительного материала, их систематизация

Остановившись на определенных явлениях истории искусств, обучающийся должен добросовестно проработать подобранную литературу. Самые важные труды полезно законспектировать; из других работ сделать отдельные выписки, имеющие непосредственное отношение к кругу вопросов взятой темы.

Основой доклада должно стать конкретное изучение произведений искусства с непрерывным анализом одного-двух-трех (можно и более) из них. Если того требует тема, студент имеет право обратиться в целом к эпохе, стилю, творчеству определенного художника или ряда них. Самостоятельность суждений в изложении ни в коей мере не исключает точек зрения, почерпнутых из специальной литературы.

План доклада

Докладу желательно предпослать развернутый план. Вначале составьте предварительный план; затем, когда материал по теме окончательно собран, изучен и продуман, следует приступить к его окончательному варианту. План поможет выработать логическую последовательность мышления, дисциплинировать и четче выявить поставленные задачи.

Примерный план доклада на тему: *«Проблема синтеза искусств на различных этапах истории человечества»*:

1. Определение понятия «синтез искусств».

2. Эпохи, для которых характерна ведущая роль архитектуры (подчинение всех видов искусств законам архитектуры):

— эпохи самостоятельности других видов искусств. Новая основа синтеза по принципу взаимодействия;

— эпохи доминирующей роли скульптуры;

— эпохи расцвета живописи и преобладающей роли ее в синтезе искусств;

— проблема синтеза искусств и проблема целостного стиля эпохи;

— эклектика как механическое соединение разностилевых элементов и как единостилевое явление.

3. Проблема синтеза искусств на современном историческом этапе.

Примерный план работы на тему: «*Образно-символическое начало в архитектуре Древнего Египта*»:

1. Время возникновения монументальной архитектуры в Древнем Египте.

2. Назначение, содержание и характер древнеегипетской архитектуры:

— погребальные сооружения Древнего царства и культовые комплексы Нового царства;

— пластическое выражение образно-символического начала в погребальных и храмовых комплексах.

1. Характер синтеза искусств в Древнем Египте.

Примерный план работы на тему: «*Успенский собор Московского Кремля*»:

1. Время и цель создания памятника.

2. Творчество Фиораванте в Италии.

3. Задачи, поставленные перед архитектором в Москве:

— древнерусские и итальянские традиции в архитектуре Успенского собора;

— план и решение внутреннего пространства, структура композиции, назначение и роль декоративных элементов, монументальной живописи.

4. Влияние творчества Фиораванте на дальнейшее развитие древнерусской архитектуры.

Примерный план работы на тему: «*Сравнительный анализ пейзажа К. Моне «Скалы в Бель-Иль» и «Красные виноградники» В. Ван-Гога*»:

1. Время создания произведений.

2. Понимание природы импрессионистом и постимпрессионистом:

— особенности колористического построения, натура и пленер, мазок, фактура, «хроматический контраст», ритм.

3. Дальнейшие пути развития творчества художников.

Структура доклада

Ее определяет в каждом отдельном случае характер раскрываемой темы. Однако, желательно, чтобы она включала вступление, основную часть, заключение.

Следует продумать пропорциональные соотношения всех частей контрольной в соответствии со значимостью каждой из них в общей структуре изложения.

Во вступлении определяются задачи темы, дается сжатая характеристика эпохи, к которой относится круг изучаемых произведений искусства.

Основная часть доклада в развернутой форме раскрывает тему. Произведения искусства должны быть здесь творчески, профессионально проанализированы, но, подчеркнем еще раз, в контексте с эпохой, их породившей, в соответствии с диалектическими методами анализа изучения духовной культуры человечества. Обязательно указывать даты создания анализируемых памятников, их размеры, технику, материалы и местонахождение.

Заключительная часть отводится обобщениям, к которым подводит студента проделанная работа.

Требования, предъявляемые к докладу

Доклад является свидетельством того, как глубоко усвоил студент материал и какова степень его профессиональной самостоятельности и индивидуальных возможностей.

Работа должна соответствовать выбранной теме, в раскрытии которой надо стремиться к глубине и серьезности ее охвата.

Изложению надлежит быть логичным, композиции — продуманной.

Темы для докладов

Темы по зарубежному искусству

1. Первобытное искусство (один из периодов, на выбор).
2. Пространство в изобразительном искусстве Древнего Египта.
3. Ордерная система античности.
4. Развитие античной ордерной системы в западноевропейском и русском зодчестве последующих эпох.
4. Пространственная и пластическая концепция Фидия.
5. Шедевры эллинистической скульптуры.
6. Столбо-арочная конструкция в архитектуре Древнего Рима и ее роль в дальнейшем развитии архитектуры.
7. Портрет и монументальная скульптура Древнего Рима. Их роль в будущем развитии западноевропейской и русской пластики.
8. Базиликальная и крестовокупольная системы в архитектуре Византии. Их дальнейшее развитие.
9. Эволюция живописи в Византии.
10. Романская скульптура Франции.
11. Конструктивные основы готической системы.
12. Искусство витража в Средние века.
13. Джотто.
14. Пьеро делла Франческа.
15. Жанр портрета в итальянской живописи XV века.
16. «Давид» Микеланджело и «Юдифь» Джорджоне.
18. «Динарий кесаря» и «Коронование терновым венцом» Тициана.
17. Сикстинская капелла Микеланджело.
18. Ансамбль собора св. Петра в Риме.
19. Гентский алтарь ван Эйка.
20. Портреты ван Эйка.
21. Рогир ван дер Вейден и Гуго ван дер Гус.
22. Анализ одного из алтарей И. Босха.

23. Цикл «Времена года» Питера Брейгеля Старшего.
24. Портреты Гольбейна Младшего.
25. Караваджо и западноевропейская живопись XVII в.
26. Веласкес-портретист.
27. «Похороны графа Оргаса» Эль Греко.
28. Сравнительный анализ «Портрета камеристки» (Эрмитаж) и «Вакханалии» (ГМИИ им. АС. Пушкина) Рубенса.
29. Графика Калло.
30. Живопись Рембранта.
31. Графика Рембранта.
32. Жанр натюрморта в Голландии и Фландрии XVII в.
33. Пейзажный жанр в Голландии, Фландрии и Франции XVII в.
34. Графика Сергера.
35. Ватто и театр.
36. Рококо во Франции и Германии XVIII в. (к проблеме синтеза).
37. Натюрморт в искусстве Шардена.
38. Портретная концепция Гейнсборо и Рейнольдса.
39. Графика и живопись Хогарта.
40. Скульптура Гудона.
41. Графика Гойи (можно на примере какого-нибудь одного цикла).
42. Портреты Гойи.
43. Сравнительный анализ «Клятвы Горациев» и «Битвы сабинянок» Давида.
44. «Смерть Марата» Давида и «Смерть Сарданапала» Делакруа (сравнительный анализ).
45. «Английская сюита» Жерико.
46. Шекспировские циклы в графике Делакруа и Шассеро.
47. Магрибинская поездка Делакруа.
48. Рисунки Делакруа.
49. Пейзажи Констебла.
50. Акварели Тернера.
51. Блейк и Фюзли.
52. Графика Милле.
53. Пейзажи Коро.
54. Политическая графика Домье.
55. Живописные портреты Энгра.
56. Графика Энгра.
57. «Похороны в Орнане» Курбе.
58. «Бар в Фоли-Бержер» Э. Мане.
59. Произведения К.Моне.
60. Пространство и время в живописи импрессионистов.
61. Эволюция Ренуара-живописца.
62. Портреты Дега.
63. Тема театра в искусстве Дега и Тулуз-Лотрека.
64. Тема цирка в искусстве Дега и Тулуз-Лотрека.

65. Графика Тулуз-Лотрека.
66. Автопортреты Сезанна, Ван-Гога и Гогена.
67. Метафоричность пластики Родена
68. Майоль и Матвеев (сравнительный анализ).
69. Природа — источник формообразования в архитектуре модерна (на примере творчества А.Гауди, А.Ван де Вельде, В.Орта, В. Гимара, О.Вагнера, Ч.Макинтоша и др.).
70. Проект «Города будущего» Леду и «Лучезарного города» Корбюзье.
71. Роль материала в архитектуре модерна (камень, металл, стекло, керамика).
72. Сравнительный анализ архитектуры жилого дома Райта и Корбюзье.
73. Здание Центросоюза в Москве (арх. Корбюзье).
74. Ансамбль зданий ЮНЕСКО в Париже. Проблема синтеза искусств.
75. «Марокканский триптих» Матисса (тема Востока).
76. Цвет и пространство в живописи Матисса.
77. Тема города у Домье и Марке.
78. Тема театра у Пикассо и Ватто.
79. «Герника» Пикассо и «Предчувствие гражданской войны в Испании» Дали.
80. «Сюита Воллара» Пикассо.
81. Тема «Художник и модель» в искусстве Пикассо.
82. Тема цирка у Руо и Пикассо.
83. Наследие средневековья в творчестве Руо и Барлаха.
84. Витраж Леже в московском Доме кино. Проблемы современного витража.
85. Графика Леже.
86. Пластика и пространство в скульптуре Мура.
87. Национальные традиции и новаторство в мексиканской монументальной живописи (Ривера, Сикейрос).
88. Антифашистские темы в творчестве Гуттузо и Манцу.

Темы по отечественному искусству

1. Космологическая символика в русском народном орнаменте (можно разных регионов).
2. Наследие античной и скифской пластики во Владимиро-Суздальском рельефе.
3. Мозаики и фрески Софии Киевской.
4. Архитектура надвратных сооружений Руси XII—XVII вв.
5. Ансамбль иконостаса Троицкого собора (г. Загорск) и его связь с интерьером.
6. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля (к проблеме русского иконостаса).
7. Архитектурные или пейзажные фоны в русской иконе XII—XVII вв. (эволюция стиля).
8. Цвет в «Слове о полку Игореве» и в домонгольской живописи.
9. Эволюция русской звонницы (XV—XVII вв.).
10. Сравнительный анализ фресок церкви Успения на Волотовом поле и Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде.
11. Сравнительный анализ фресок Рублева и Дионисия.
12. Отличие композиционных построений в живописи Рублева и Дионисия.
13. Развитие живописи в XVI в. (по материалам музеев Кремля).

14. Изразцы в русской архитектуре XV—XVII вв. (на примере московской или ярославской школы).

15. Спасская башня московского Кремля (история создания, своеобразие архитектурного образа).

16. Связь монументальной живописи с архитектурой интерьера Смоленского собора в Москве (Новодевичий монастырь).

17. Белокаменно-декоративная пластика в архитектуре XVII в. (в церквях: Троицком-Лыкове и Дубровицах).

18. Влияние форм жилой архитектуры на культовое зодчество XVII в.

19. Парсуна — зарождение портрета в русской живописи.

20. Памятник в городе (идейно-пространственное и художественное решение, например, Петр I — Растрелли и Петр I — Фальконе).

21. Синтез архитектуры, природы и пластики в подмосковных ансамблях (Кусково, Архангельское).

22. Образ крестьян в русской живописи второй половины XVIII—первой четверти XIX вв.

23. Женские образы в творчестве Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Кипренского.

24. Графика Зубова.

25. Проблема включения здания в исторически сложившееся архитектурное окружение (на примере произведений Баженова или Казакова).

26. Наследие Палладио в русском классицизме.

27. Синтез искусства в творчестве Камерона.

28. Графические портреты Кипренского.

29. Портреты Кипренского и современный ему западноевропейский портрет.

30. Синтез искусств в архитектуре Воронихина.

31. Синтез искусств в творчестве Росси.

32. Особенности московской жилой архитектуры в начале XIX в. на примере работ Григорьева.

33. Античные мотивы в творчестве А. Иванова.

34. Акварели А. Иванова.

35. Рисунок в наследии Федотова.

36. Проблема колорита в творчестве Сурикова.

37. Образ народа в живописи Сурикова и музыке Мусоргского (о специфике живописного и музыкального образа).

38. Проблемы характеристики и композиционных средств в портретах Серова.

39. Графика Серова.

40. Революция 1905 года в русской графике и живописи.

41. Греческая архаика в искусстве Серова, Бакста, Конёнкова.

42. Графика в творчестве группы «Мира искусств».

43. Образцы русской народной сказки в искусстве Врубеля.

44. Графика Врубеля.

45. Колорит Врубеля и Борисова-Мусатова.

46. Автопортрет в творчестве Врубеля и Ван-Гога.
47. К. Моне и К. Коровин (к своеобразию русского импрессионизма).
48. Натюрморт в творчестве К. Коровина и Э. Мане.
49. Портрет Горького в творчестве В. Серова и П. Корина.
50. Соотношение станкового и театрально-декоративного искусства в творчестве К. Коровина.
51. Освоение наследия древнерусского искусства в архитектуре рубежа XIX—XX вв.
52. Архитектура доходных домов периода эклектики и модерна (на примере московских памятников).
53. Проблема синтеза монументально-декоративного искусства и архитектуры в постройках Шехтеля.
54. Тема народного праздника в русской живописи начала XX в. (Кустодиев, Архипов, Малявин, Сапунов, Судейкин).
55. Портрет Мейерхольда кисти Головина, Вильямса и Кончаловского.
56. Образ Л. Толстого в скульптуре Бурделя и Трубецкого.
57. Остроумова-Лебедева. Графическая серия «Павловск».
58. Образ Ахматовой в русском искусстве.
59. Своеобразие русского сезаннизма. Наследие Сезанна в творчестве Кончаловского и других художников.
60. Натюрморты Машкова и Петрова-Водкина.
61. Построение пространства в произведениях Петрова-Водкина.
62. Наследие древнерусского искусства в творчестве Петрова-Водкина.
63. Своеобразие натюрморта в творчестве художников «Бубнового валета».
64. К проблеме примитива в живописи (творчество А. Руссо и Пироманишвили).
69. Образ Крыма в творчестве Волошина и Богаевского.
70. Сравнительный анализ портретов Мухиной и Лебедевой.

Методические указания по выполнению графического задания – обучающийся в хронологическом порядке должен выстроить историю стилей искусства, подобрать визуальный материал с учетом стилистических особенностей каждого периода, наиболее точно выражающий стиль эпохи на примере характерных работ ведущих мастеров, аргументировать свою точку зрения. Сопровождается краткой характеристикой основных формообразующих составляющих. Выполняется в индивидуальном порядке.

10. Методические рекомендации для преподавателя

«История искусства» является дисциплиной базового блока и состоит большей частью из лекционных занятий.

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельной работы; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

В соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и данной программой преподаватель при проведении занятий руководствуется личным профессиональным и творческим опытом в освещении каждого раздела. Основной целью преподавателя является формирование творческой личности обучающегося, ориентированного на профессиональную деятельность в качестве дизайнера.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Графический дизайн мультимедиа»

Программу составил:

доцент, кандидат искусствоведения

/Т. В. Лемешко/

Программа утверждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп»

« ___ » _____ 2019 г., протокол № _____

Заведующий кафедрой

доцент, кандидат искусствоведения

/С.Ю.Биричев/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

по направлению 54.03.01 «Дизайн»
по профилю «Графический дизайн мультимедиа»

Форма обучения: очная

Вид профессиональной деятельности:

Проектная

Художественная

Научно-исследовательская

Кафедра: «Иллюстрация и эстамп»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История искусства»

Составитель:

Т.В. Лемешко, кандидат искусствоведения,
Доцент кафедры «Иллюстрация и эстамп»

Москва 2019

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Компетенции		Перечень компонентов	Технология формирования компетенций	Форма оценочного средства
Код компетенции	Формулировка			
ДК-3	Способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, процессов формирования и развития основных течений и стилей культуры	<p>Знать:</p> <p>– историю материальной культуры, процессов формирования и развития основных течений и стилей культуры</p> <p>Уметь:</p> <p>– определять принадлежность арт-объекта тому или иному стилю, эпохе.</p> <p>Владеть:</p> <p>– набором стилеобразующих форм для использования в профессиональной деятельности.</p>	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	ГЗ УД ВТ

Перечень оценочных средств по дисциплине «История искусства»

№ ОС	Наименование оценочного	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства
1	графическое задание (ГЗ)	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее проверить умения и знания, полученные в ходе изучения дисциплины, способность анализировать и отбирать визуальный материал с учетом стилистических особенностей каждого периода, аргументировать свою точку зрения. Выполняется в индивидуальном порядке.	ГЗ

2	Устный доклад (УД)	Целью доклада является расширение и углубление знаний в области истории материальной культуры. Самостоятельная работа над темой должна привить студенту навыки самостоятельного творческого мышления и суждений; научить аргументированному изложению своих знаний и убеждений в устной форме.	УД
3	Визуальное тестирование (ВТ)	средство контроля, ориентированное на выявление степени и объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме. Способность ориентироваться в художественных стилях эпохи, понимать законы формообразования.	ВТ

