

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДЕНО

Председатель УМС

**Библиотечно-информационного
факультета**

Мазурицкий А. М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

**Направление подготовки/специальности (код, наименование)
51.03.06 – БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**Профиль подготовки/специализация
ОБЩИЙ**

**Квалификация (степень) выпускника
БАКАЛАВР**

**Форма обучения
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соответствующих с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целями освоения дисциплины *«История зарубежного искусства»* являются: формирование у студентов системных знаний в сфере истории изобразительного искусства в контексте специфики региональных художественных школ.

Задачи дисциплины.

- Раскрыть суть художественных процессов европейской и отечественной истории изобразительного искусства, показать место и роль различных национальных изобразительных традиций в общеевропейском культурном пространстве;
- Проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного мышления;
- Показать преемственность и взаимосвязь в развитии изобразительного искусства различных эпох и народов;
- Представить историю изобразительного искусства в контексте специфики региональных художественных школ.

Процесс изучения дисциплины "История зарубежного искусства" направлен на формирование следующих компетенций:

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исторических, этических и философских контекстах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- **Знать** основные исторические этапы, художественные стили, направления, течения и школы в истории искусства;
- **Уметь** анализировать творчество ведущих мастеров зарубежного искусства, их основные произведения;
- **Владеть** понятийным аппаратом дисциплины, современными подходами к анализу произведения искусства как специфической формы визуальной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина *«История зарубежного искусства»* является обязательной дисциплиной и входит в Блок 1. Обязательная часть (Б1.О.14). Дисциплина изучается в 6, 7, 8 семестре для очной и в 7, 8, 9 для заочной формы обучения. Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории; истории культуры и истории искусства. Изучение истории зарубежного искусства сочетается с освоением следующих дисциплин: «История русской культуры» и «История мировой культуры», «Введение в культурологию».

3. Объем дисциплины «История зарубежного искусства» в зачетных единицах:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа, из них 48 лекций, 12 сем., 102 часа самостоятельная работа студентов, формы контроля – экзамен в 8 семестре, зачет с оценкой – в 6,7 семестре

4. Структура и содержание дисциплины «История зарубежного искусства».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Очная форма:

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры		
		6	7	8
Контактная работа обучающихся	106			
в том числе:				
Занятия лекционного типа	72	26	26	20
Занятия семинарского типа	22	8	8	6
ИКР	12	4	4	4
Самостоятельная работа	83	16	16	51
Консультации				
Контроль	27			27
Общая трудоемкость	216			
	<i>бз.е.</i>			

Заочная форма:

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры		
		7	8	9
Контактная работа обучающихся	38			
в том числе:				
Занятия лекционного типа	16	4	6	6
Занятия семинарского типа	4		2	2
ИКР	18	6	6	6
Самостоятельная работа	161	40	36	85
Консультации				
Контроль	17	4	4	9
Общая трудоемкость	216			
	<i>бз.е.</i>			

№	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной
---	-------------------	---------	---	--

				ЗЛТ	ЗСТ	СРС	аттестации (по семестрам)
1	Античное искусство	7		4		8	
2	Искусство эпохи средневековья	7		4		5	
3	Значение, периодизация и важнейшие особенности Возрождения.	7		8		5	
4	Раннее Возрождение в Италии. Основные школы	7		4		5	Рубежный контроль
5	Высокое Возрождение в Италии	7		8	2/2	5	
6	Возрождение в Нидерландах	7		6			
					2/2	5	
7	Возрождение в Германии	7		8	2/2	5	Контрольная работа
	Раздел дисциплины	Семестр	контроль		Л	С	С.р.
8	Важнейшие особенности развития европейского искусства XVII века	8			10		2
9	Итальянское искусство.	8			6		2
10	Испанское				6		

	искусство.						
11	Голландское искусство.	8		6		10	
12	Фламандское искусство.	8		4		10	
13	Искусство Франции XVII - начала XIX века	8		6	4/4	10	
14	Английское искусство XVII - начала XIX века	8		6	4/4	1	Рубежный контроль
15	Импрессионизм и постимпрессионизм как художественное явление.	8		4	4/4		
16	Основные направления искусства первой половины XX в.	8	18	6	4/4	10	
Всего по дисциплине:				72	22	83	Экзамен 216

Заочная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№	Раздел дисциплины	курс	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов	Формы текущего контроля успеваемости (по
---	-------------------	------	---	--

				и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме			неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				ЗЛТ	ЗСТ	СРС	
1	Античное искусство	4		2		20	
2	Искусство эпохи средневековья	4		2		20	
3	Значение, периодизация и важнейшие особенности Возрождения.	4		2		10	
4	Раннее Возрождение в Италии. Основные школы	4		2		18	Рубежный контроль
5	Высокое Возрождение в Италии	4			2	15	
6	Возрождение в Нидерландах	4		2		16	
7	Возрождение в Германии	4				20	Контрольная работа
	Раздел дисциплины	курс	контроль	ЗЛТ	ЗСТ	СРС	
8	Важнейшие особенности развития европейского искусства XVII века	5		2		18	
9	Итальянское искусство.	5		2		18	

10	Испанское искусство.			2			
11	Голландское искусство.	5				18	
12	Фламандское искусство.	5				18	
13	Искусство Франции XVII - начала XIX века	5		2		18	
14	Английское искусство XVII - начала XIX века	5		2		15	Рубежный контроль
15	Импрессионизм и постимпрессионизм как художественное явление.	5		2	2	15	
16	Основные направления искусства первой половины XX в.	5		4	2	18	
Всего:				16	4	161	Экзамен

**СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ВСЕМ ВИДАМ
АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ**

Тема 1. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО.

Античные сюжеты и образы в мировом искусстве. Роль античности в развитии мировой культуры. Двенадцать тезисов об античной эстетике А. Ф. Лосева. Искусство Эгейского мира. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения как предмет и атрибут религиозного культа.

Основные этапы в развитии художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима: 1. Эгейский, или крито-микенский (3-2 тыс. до н.э.); 2. Гомеровский (11-8 вв. до н.э.); 3. Архаический (8-6 вв. до н.э.); 4. Классический (5-к. 4 вв. до н.э.); 5. Эллинистический (к. 4-1 вв. до н.э.); 6. Республиканский период Древнего Рима (5-1 вв. до н.э.); 7. Императорский период Древнего Рима (1-5 вв. до н.э.).

Открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры.

Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Эллинистическое искусство как синтез культур. Основные региональные эллинистические школы.

Культура, государственное устройство, быт древней Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство как часть сакрального культа. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др.

Тема 2. ИСКУССТВО ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Общая характеристика средневекового искусства. Периодизация истории средневековой культуры. Роль и место средневекового искусства в истории мировой культуры. Общеввропейский монументальный стиль романский в архитектуре, скульптуре и живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Памятники архитектуры: соборы, храмы, церкви во Франции, Германии, Италии и других странах. Пластическое оформление романских храмов. Органическая взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере культовых сооружений. Религиозное содержание художественного творчества и его задачи.

Готический стиль в искусстве. Происхождение термина «готика» и его содержание. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки. Соборы, ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: витражи, скульптурные композиции, рельефы. Соборы Франции, Германии, Испании, Англии и других стран.

Тема 3. ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха Возрождения – период величайшего расцвета культуры, науки и искусства. Искусство Проторенессанса. Роль Флоренции как колыбели Возрождения. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, поэтическая цельность мировосприятия; поиски

новых, научно обоснованных средств изображения реального мира; многообразие творческих индивидуальностей и художественных школ. Происхождение и значение термина «Возрождение». Хронологические и региональные границы эпохи. Возрождение в Италии: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Источники для изучения искусства Возрождения. Формирование нового художественного мировоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Развитие теории искусств.

Тема 4. Искусство раннего Возрождения. Основные школы.

Раннее Возрождение (XV в.). Развитие теории живописи. Рождение портретного жанра в изобразительном искусстве. Основные сюжеты. Трактовка образа человека. Изменение трактовки религиозных сюжетов. Искусство и наука. Флоренция как центр раннего Возрождения. Основоположники ренессансного стиля в живописи (Мазаччо), в архитектуре (Ф. Брунеллески, Л.-Б. Альберти), в скульптуре (Донателло). Основные школы живописи. Флорентийская школа (С. Боттичелли). Умбрийская школа (Пьеро делла Франческа, Перуджино). Северо-итальянская школа (А. Мантенья).

Портрет во флорентийской живописи первой половины и середины XV в. Сандро Боттичелли (1445–1510) — крупнейший живописец Флоренции конца XV в. Картины «Весна» и «Рождение Венеры». Фрески и портреты Боттичелли. Его картины на религиозные сюжеты. Архитектура Венеции в XV в. Ее своеобразие. Дворцовое и церковное строительство. Тип венецианского дворца. Работы по сооружению Дворца дождей. Особенности венецианского художественного стиля: живописность, синтез искусств, влияние традиций византийского искусства, слабый интерес к античному наследию, цвет как главное средство создания художественной образности. Значение венецианского искусства для развития европейского искусства.

Школа Мурано: Антонио (1415–1470) и Бартоломео (1432–1499) Виварини. Антонелло да Мессина (1430–1479), влияние на него нидерландского искусства. Значение творчества Антонелло да Мессины для развития венецианской живописи.

Тема 5. Искусство высокого Возрождения

Искусство главных представителей Высокого Возрождения. Архитектор Браманте Леонардо да Винчи - ученый - энциклопедист, художник, мыслитель. Новаторство в живописи, техника «сфуманто». Эстетический идеал женской красоты. Фреска «Тайная вечеря», её композиционное и психологическое решение. Рафаэль Санти. Образы мадонны. Роспись собора св. Петра в Риме. Микеланджело Буонарроти - скульптор, живописец, архитектор, поэт. Живописные работы, портретное творчество, фрески Сикстинской капеллы («Сикстинский Плафон», «Страшный суд»). Античные и библейские мотивы в скульптурном творчестве: «Вакх»; «Давид», «Пьета». Художественные образы капеллы Медичи во Флоренции: статуи «Утро»; «Вечер», «День», «Ночь». Создание гробницы Юлии II. Архитектурное творчество в Риме, расчет купола собора св. Петра. Джорджоне - живописец венецианской школы, один из основоположников искусства высокого Возрождения.. Портреты, картины «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера». Тициан Вечеллио ~ глава Венецианской школы живописи. Разработка различных жанров и тем (лирический и драматический). Прически населения Европы эпохи Возрождения. Богатство и разнообразие причесок, головных уборов. Сложность женских причесок; подражание прическам античности. Зависимость форм и видов причесок от религиозного воззрения.

Тема 6. Возрождение в Нидерландах

Северное Возрождение: происхождение и смысл термина. Хронологические границы эпохи. Общая характеристика художественной ситуации в странах Северной Европы (Германия, Нидерланды, Франция). Отличие Северного Возрождения от Возрождения в Италии. Готические традиции в искусстве Северного Возрождения.

Формирование нидерландского искусства в начале XV в. на основе франко-бургундской культуры. Архитектура Нидерландов. Городское строительство. Новые типы городских построек. Особенности материалов и конструкций.

Живопись и скульптура. Повышение интереса к реальным условиям жизни человека. Зарождение портрета, бытового жанра. Значение книжной миниатюры. Братья Лимбург и их “Часослов герцога Беррийского”.

Творчество братьев Губерта (ок. 1370–1426) и Яна (ок. 1390–1441) ван Эйков. “Тентский алтарь” и его значение для последующего развития нидерландской живописи. Портреты Яна ван Эйка: “Мадонна канцлера Роллена”, “Мадонна каноника ван дер Пале”, “Чета Арнольфини”.

Рогирван дер Вейден (ок. 1399–1464). Сохранение готических традиций и черты реализма в произведениях художника.

Иеронимус Босх (ок. 1460–1516). Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях.

Питер Брейгель старший, или “мужицкий” (ок. 1525–1569). Новая, демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие жанра и пейзажа в творчестве художника. Ранние живописные произведения Брейгеля: “Игры детей”, “Битва Масленицы с Постом”, “Пословицы”. Графика Брейгеля. Работы позднего периода: “Триумф смерти”, серия «Времена года», “Крестьянская свадьба”, “Крестьянский танец”, “Слепые”.

Тема 7. Возрождение в Германии

Раздробленность Германии и развитие обособленных местных школ в искусстве, их особенности. Реформация и крестьянская война в Германии как первая попытка сопротивления феодализму. Широкий общественный подъем и расцвет немецкой культуры в начале XVI в. Немецкий гуманизм. Эразм Роттердамский.

Архитектура XVI в. Разнообразие архитектурных приемов как следствие раздробленности страны. Устойчивость готических традиций в архитектуре. Городское строительство. Дом Пеллеров в Нюрнберге, ратуши. Загородное строительство. Замки в Гейдельберге и Ашаффенбурге.

Живопись и графика. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр (ок. 1435–1491) — крупнейший художник Германии XV в. Его гравюры на меди и живописные работы.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) — величайший художник немецкого Возрождения. Ранние живописные и графические работы художника (Паумгартнеровский алтарь, портреты). Изучение искусства итальянского Возрождения. Поиски образа гармонически совершенного человека (“Адам и Ева”, “Поклонение Троице”, гравюры “Рыцарь, смерть и дьявол”, “Св. Иероним”, “Меланхолия”).

Ганс Гольбейн младший (1497–1543) и его значение для немецкого и английского искусства. Живописные и графические портреты Гольбейна.

Тема 8. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества.

Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

Тема 9. Итальянское искусство XVII -XVIII вв.

Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парковые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенденции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.

Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность пространственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпохи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: (Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы развития барокко. Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко. Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние на европейскую скульптуру.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий. Отношение академии к искусству высокого Возрождения и античности. Нормативность как характерная черта академического искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание “академической доктрины”. Влияние итальянского академического искусства на европейскую художественную культуру XVII–XVIII вв.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, портретный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европейской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо – один из крупнейших живописцев XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов. Станковые картины мастера. Тьеполо – портретист, график, офортист. Школа Тьеполо.

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская "ведута" (городской архитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди – ведущие живописцы Венеции. Фигурные композиции и пейзажи.

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Тема 10. Искусство Испании

Эль Греко. Караваджизм в работах Ф. де Сурбарана и Мурильо. Творчество Веласкеса – вершина развития испанской живописи XVII века. Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и психологического столкновения двух социальных сил. Веласкес – портретист. Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, создающий индивидуальность образов. Портрет Иннокентия X. Влияние Рубенса на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, композиция, светотень).

Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века. Творчество Гойи. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха» и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и романтизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания позднего Гойи. «Черные картины». Значение творчества художника для развития европейского искусства.

Тема 11. Голландское искусство

Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде). Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда). Библейская историческая живопись (П. Ластман). Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ванРейсдал.

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскийей», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов

Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Тема 12. Фламандское искусство

Появление стиля барокко в искусстве Фландрии. Фламандская живопись. Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской школы живописи: античность в творчестве художника библейские сюжеты, связь темы страдания с событиями нидерландской революции, тема борьбы человека и природы, парадность стиля барокко в портретном творчестве. Франс Снайдерс - мастер монументального натюрморта: гимн природе, серия «Лавок», «Торговец дичью и птицей» и др. Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).

Тема 13. Искусство Франции XVIII – первой половины XIX века

Краткий исторический обзор положения во Франции в XVIII в. Два этапа в развитии искусства: завершение поздних форм барокко и переход в новый стиль рококо, зарождение классицизма. Архитектура. Строительство Парижа. Расцвет нового художественного направления в 30-е - 40-е годы. Утрата интереса к большим ансамблям. Городской дом - отель: интерьер отеля Субиз (архитектор ЖарменБюфран).

Скульптура. Грация, непринужденность, простота, лаконизм, героические образы. Этьен Морис Фальконе: «Медный всадник» (Петербург). Жан Антуан Гудон: скульптурные портреты К.В. Гюльке, Вольтера. Живопись. Стиль рококо и его художественный язык: декоративность «галантные» темы, мифологические сюжеты, поэтическая меланхолия образов. Антуан Ватто: «общество в парке», «Любовь в итальянском театре». И другие. Жан Оноре Фрагонар: изображение галантных празднеств, бытовые картины, сцены семейной жизни, натюрморты «Трубки и кувшины», «Счастливые возможности качели». Жан Батист Симеон Шарден — выразитель этических идеалов сословия: жанровые сцены, натюрморты: («Молитва перед обедом», «Вернувшаяся с рынка» и другие.)(«Натюрморт с атрибутами искусств»). Влияние моды рококо на прически населения. «Мария Антуанетта», «Мадам Ломбаль».

Тема 14. Английское искусство XVIII - первой трети XIX века

Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества.. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта. Серия “Модный брак”. Портреты Хогарта. Эстетические взгляды Хогарта: “Анализ красоты”. Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства. Томас Гейнсборо – выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

Идеи и судьба Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского общества. Смена общественных настроений, идеалов и символов эпохи.

Искусство Франции в истории развития мировой художественной культуры. Франция XIX века. Общественные настроения, духовная атмосфера. Движение художественной мысли: от романтизма к символизму. Классицизм конца XVIII — начала XIX в.- как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей Эволюция творчества Ж. Л. Давида — крупнейшего мастера эпохи, выражение в его искусстве высоких идеалов и противоречий времени. “Клятва Горациев”, “Смерть Марата”, “Коронация Жозефины”, портрет мадам Рекамье, портреты Наполеона. Школа Давида

Энгр как крупнейший представитель классического направления во французском искусстве первой половины XIX века, создатель идеализированных, гармоничных образов. Портреты семьи Ривьер, мадам Девосе. Картины Энгра “Большая Одалиска”, “Юпитер и Фетида”, “Обет Людовика XIII” и др. Влияние Энгра на развитие французского искусства. . Романтические черты искусства Энгра.

Тема 15. Импрессионизм как художественное явление

Импрессионизм как социокультурное и художественное явление. «Академики» и «Салон отверженных». Импрессионизм в литературе и музыке. Импрессионизм в живописи. Эстетические идеалы. Сюжеты и жанры. Повседневность и природа в творчестве художников. Особенности выразительных средств. Роль цвета и света. Технические приемы. Творчество живописцев (Э. Мане, К. Моне, А. Сислей, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега). Эдуард Мане – один из крупнейших мастеров французской живописи.. Связь с классическими традициями европейского искусства. Сцены современной жизни как предмет живописного изображения. Картины “Музыка в Тюильри”, “Завтрак на траве”, “Лола из Валенсии”, “Олимпия”. Пленэрные открытия Э. Мане. “В лодке”, “Железная дорога”, “Нана”, “Бар в Фоли-Бержер” — крупнейшие произведения импрессионистической живописи. Портреты Э. Мане. Особенности живописного мастерства Мане. Обновление цветовой палитры. Роль Мане в развитии французского искусства. Значение его творчества для формирования и развития импрессионизма.

Эдгар Дега. Его значение в развитии французского искусства. Связь с классической традицией. Развитие в живописи художника реалистических тенденций французского искусства XIX века. Портреты. Изображение современной жизни. Колористические искания Дега.

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве.

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Тема 16. Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX в.

Рост мирового влияния европейской культуры. Взаимодействие западных и восточных цивилизаций.

Научные открытия XX в. Значение основных философских учений А. Бергсона (учение об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и искусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра в формировании искусства XX века.

Авангард — экспериментальное движение в искусстве XX века, основными признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех основных категорий художественного творчества и установка на экспериментальное творчество.

Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму в искусстве. Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм.

Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.

Планы семинарских занятий.

**Рекомендуется также в качестве тем
для самостоятельной работы студентов.**

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История изо» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Тема: Античное искусство.

1. Общая характеристика крито-микенского периода (III – II тыс. до н.э.).
2. Кносский дворец: особенности архитектуры и фресковой живописи.
3. Микенская архитектура.
4. Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.
5. Искусство древней Греции эпохи классики.
6. Искусство эпохи эллинизма.
7. Особенности искусства древнего Рима.
8. Архитектура Римской республики.
9. Архитектура Римской империи.

Тема: Искусство эпохи средневековья.

1. Особенности Романского искусства.
2. Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».
3. Особенности готического искусства.
4. Крупнейшие памятники готики во Франции
5. Крупнейшие памятники готики в Германии.
6. Особенности итальянской готики.
7. Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма.
8. Ведущий элемент декора – витраж. Примеры витражной живописи.

Тема: Значение, периодизация и важнейшие особенности итальянского Возрождения.

1. Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV вв.).
2. Зарождение ренессансных традиций.
3. Общие темы и сюжеты живописи Возрождения.
4. Творчество Джотто.
5. Творчество живописцев Сиенской школы.

Тема: Раннее Возрождение в Италии.

1. Флоренция как центр искусства кватроченто.
2. Особенности архитектуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
3. Особенности скульптуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
4. Основные работы Мазаччо.
5. Творчество С.Боттичелли.

Тема :Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

1. Леонардо да Винчи: связь биографии и творчества.
2. Основные работы Леонардо.
3. Сфумато и основные особенности творчества Леонардо.
4. Микеланджело: биография, основные работы.
5. Основные скульптурные работы Микеланджело.
6. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане.
7. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело – как предвестник барокко.

Тема: Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.

1. Особенности Возрождения в Нидерландах.
2. Появление пейзажа в искусстве Северного Возрождения.
3. «Гентский алтарь» братьев ванЭйков.
4. Творчество И.Босха.
5. Творчество П.Брейгеля.

Тема: Возрождение в Германии .

1. Национальные особенности Возрождения в Германии.
2. Реформация и искусство Германии.
3. Творчество А. Дюрера.
4. Дюрер - теоретик искусства.
5. Творчество Г. Гольбейна.
6. Творчество Гольбейна в Англии и становление английской портретной живописи.

Тема: Французское искусство.

1. Французское искусство: национальные особенности и стили.
2. Никола Пуссен – главный представитель классицизма.
3. Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа.
4. Ж. де Латур и караваджизм во Франции
5. Ф.Бушеи рококо.
6. Романтизм и реализм во французском искусстве.
7. Теодор Жерико. Традиции романтизма.
8. Эжен Делакруа.
9. Реализм в живописи (Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, К. Коро, «барбизонская школа»).

Тема: Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

1. Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов.
2. Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа.
3. Огюст Ренуар.
4. Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро.
5. Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»).
6. Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер.
7. Винсент Ван Гог: своеобразие художественных приемов.
8. Поль Гоген: особенности живописного языка.
9. Анри Тулуз-Лотрек.. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Тема: Искусство XX века.

Основные направления искусства I половины XX в.

1. Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в.
2. Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.).
3. Футуризм (1909–1914).
4. Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост”.
5. Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма.
6. Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества.
7. Искусство сюрреализма.
8. От сюрреализма к поп-арту.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Список вопросов для самостоятельной работы и контрольной работы 7 семестр.

1. Выявите периодизацию истории искусства античного общества.
2. Дайте характеристику Эгейского искусства.
3. Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура, керамика, скульптура).
4. Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров.
5. Дайте характеристику Афинскому Акрополю.
6. Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции.
7. Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры.
8. Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного моря.
9. Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э.).
10. Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного портрета.
11. Дайте характеристику архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития.
12. Проанализируйте искусство и архитектуру римских провинций.
13. Определите периодизацию и основные черты средневекового искусства.
14. Какова роль Византии в истории средневекового искусства?
15. Дайте характеристику архитектуры Византии.
16. Охарактеризуйте мозаику и фрески в искусстве Византии.
17. Дайте характеристику Византийской иконописи.
18. Выявите влияние византийского искусства на искусство Европы и России.

Темы для самостоятельной работы студентов:

1. Скульптура Древней Греции.
2. Римский реалистический скульптурный портрет.
3. Романское искусство.
4. Готика в искусстве Франции и Германии.
5. Проторенессанс в Италии.
6. Раннее Возрождение в Италии.
7. Высокое Возрождение в Италии.
8. Искусство Венеции XVI века.
9. Старые Нидерланды в эпоху Возрождения.
10. Искусство Германии в эпоху Возрождения.

11. Искусство Возрождения во Франции.
12. Искусство Испании XVI-XVII веков.
13. Искусство Фландрии XVII века.
14. Искусство Голландии XVII века.
15. Искусство Франции XVII века.
16. Искусство Франции XVIII века.
17. Искусство Италии XVII-XVIII веков.
18. Искусство Англии XVIII века.
19. Искусство Франции первой половины XIX века.
20. Искусство Франции середины XIX века.
21. Импрессионизм в искусстве Франции.
22. Постимпрессионизм в искусстве Франции.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу «Современное искусство» является оценка работы студентов на семинарских занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
 - активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;
 - активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
 - умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
 - умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
 - умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
 - умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;
 - выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
 - использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
 - умение достаточно полно раскрыть тему;
 - достаточно активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях
- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему.