

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «История и культурология»

**Методические указания
и планы семинарских
занятий**
по дисциплине

«История искусств»

Автор
Топчий И.В.

Ростов-на-Дону, 2017

Аннотация

Методические указания и планы семинарских занятий по курсу «История искусств» предназначены для самостоятельной работы студентов очной формы обучения по направлению 54.03.01 Дизайн.

Автор

доцент, канд. филос. наук,
доцент кафедры «История и культурология»
Топчий И.В.

Оглавление

I. Методические рекомендации для студентов	4
1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «История искусств».....	4
2. Методические указания по видам самостоятельной работы.....	5
II. Методические указания по подготовке к практическим занятиям	15
1. Хронологические и географические рамки, периодизация соответствующей культурно-исторической эпохи.	15
2. Определение базового понятия вопроса.....	15
3. Объяснение предпосылок, факторов, оказавших влияние на формирование того или иного явления художественной культуры – стилей, произведений, идей, выраженных в том или ином произведении (для этого необходимо рассмотреть общий культурно-исторический контекст эпохи).....	15
4. Характеристика основных особенностей художественных стилей, отдельных произведений, творчества представителей художественных школ и т.п. (необходимо выделить основные черты, описать их).....	15
5. Значение (роль произведения искусства, новаторство автора, его оценка, влияние на художественное творчество последующих эпох, авторов и т.п.).....	15
6. Темы практических занятий по дисциплине «История искусств» и рекомендации по их изучению.....	16
7. Планы семинарских занятий.....	25
8. Указания по работе с литературой	38

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «История искусств»

Одной из главных задач современного высшего образования является не только получение студентами профессиональных знаний, умений, навыков, но и формирование всесторонне образованной личности, способной творчески овладевать профессиональными и иными знаниями и совершенствовать их, личности интересной, обладающей широтой кругозора, мышления, необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями.

Дисциплина «Искусство» состоит из лекционных и практических занятий. Лекции – это форма учебного занятия, цель которой состоит в рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. На лекциях преподаватель познакомит вас с основными проблемами теории и истории искусства, основными понятиями, видами искусства, особенностями художественной культуры различных эпох, основными стилями искусства, конкретными художественными произведениями, творчеством наиболее известных художников, скульпторов, архитекторов. Все лекции необходимо конспектировать, так как они являются для вас опорой в изучении дисциплины, ориентиром при подготовке к практическим занятиям и итоговому контролю.

Готовиться к практическим занятиям необходимо систематически и составлять подробный конспект по каждой теме. После усвоения материала по теме нужно ответить на вопросы для самопроверки, ответить на вопросы тестов, подобрать соответствующие иллюстрации к теме. Специфика дисциплины «История искусств» состоит в значительной доле иллюстративного материала, знание которого также является необходимым элементом освоения курса, поэтому большое внимание следует уделять изучению репродукций наиболее выдающихся произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, памятников архитектуры. Это способствует лучшему пониманию и закреплению знаний.

Таким образом, самостоятельная работа студентов нацелена на формирование навыков исследовательской работы. Для достижения результата необходимо:

История искусств

- конспектировать лекции, опираться на лекционный материал при подготовке к семинарским занятиям;
- изучить учебную литературу, составляя краткий обзор, конспект прочитанного;
- запоминать и анализировать законспектированный учебный материал,
- научиться делать обзор научных публикаций по определенной тематике и самостоятельно делать заключение, т.е. выводы, обобщения, сформировав собственное мнение на основе изученных источников информации,
- после изучения темы отвечать на вопросы для самопроверки и работать с тестами, подбирать иллюстрации по теме, составлять презентации.

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, и студент должен быть готов к промежуточному контролю знаний, который может осуществляться проведением тестирования, экспресс-опросом на семинарских занятиях, рейтинговой викториной по репродукциям.

Следует помнить, что все темы являются в равной степени важными. Нельзя приступать к изучению следующих тем, не изучив предыдущие, или изучить только отдельные вопросы по той или иной теме. В этом случае тема в целом останется неосвоенной, что непременно скажется на знаниях и итоговых результатах.

2. Методические указания по видам самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм работы при изучении дисциплины «История искусств». Самостоятельной работе принадлежит ключевая роль в процессе формирования личности, свободно владеющей профессиональными, общеобразовательными знаниями, навыками научно-исследовательской деятельности, опытом участия в общественной жизни, имеющей высокий уровень культуры. В ещё большей степени возрастает роль самостоятельной работы в связи с сокращением количества часов, отводимых на аудиторские занятия, необходимостью для многих студентов сочетать учёбу с работой, расширением сфер сокращённого, дистанционного, заочного обучения. Меняющиеся условия жизни, превращение самостоятельности в важнейший фактор деловой и социальной карьеры, развитие информационных технологий (которые не

только облегчают самостоятельный поиск и обработку информации, но и предполагают владение навыками самостоятельной работы) – всё это и многое другое делает самостоятельную работу студента обязательным компонентом высшего образования XXI века.

Разумеется, самостоятельная работа студентов в русле изучения той или иной дисциплины должна осуществляться под руководством преподавателя. Преподаватель осуществляет организацию данной работы, методическое обеспечение всех её форм, постоянную корректировку этих форм и разработку новых, консультирование студентов, контроль выполнения работы, включение её результатов в рейтинг-контроль успеваемости студента, итоговую оценку на экзамене (зачёте) по данной дисциплине и т.д. Перспективным направлением развития самостоятельной работы может быть работа студентов небольшими группами (2-4 человека); но такая форма должна сочетаться с индивидуальными заданиями, рассчитанными на одного студента. Ниже приведены методические рекомендации по различным видам самостоятельной работы студентов, используемых в ходе изучения дисциплины «История искусств».

2.1 Реферат, посвященный определенной проблеме по истории искусств (работа с литературой)

Реферат по дисциплине «История искусств» – один из видов самостоятельной индивидуальной работы студентов. Основная задача этой работы – изучение материала по истории искусства. Реферированием называется составление краткого содержания какого-либо текста, включающее в себя план-конспект этого текста, отражающее его логическую структуру, главные идеи. Реферирование предполагает внимательное чтение Вами реферируемого текста, понимание его смысла, составление краткого изложения. По сути дела, реферирование – это, прежде всего, работа с литературой, чтение с авторучкой в руках, которое требует внимания и определённой работы мысли. Навыки реферирования обязательно пригодятся Вам в дальнейшей учёбе и будущей работе.

Подготовка реферата поможет студенту (1) расширить представления об искусстве как особой сфере человеческой деятельности, (2) приобрести конкретные знания об особенностях художественной культуры определённой эпохи, конкретных художественных произведениях, историей создания шедевров изобразительного искусства, познакомиться с творчеством

История искусств

выдающихся живописцев, скульпторов, архитекторов.

Тема реферата обязательно согласуется с преподавателем, так же как и любые изменения в ней. Объём реферата – 15-20 страниц в редакторе Microsoft Word, набранных 14 кеглем через одинарный (или полуторный) интервал шрифтом Times New Roman. Желательно представить реферат в электронном виде. Последний срок сдачи реферата – не позднее чем за неделю до окончания рейтинга, защита рефератов – до начала сессии. Успешно выполненный и защищенный реферат оценивается в 10-15 баллов.

Обязательной частью реферата должны быть репродукции тех произведений искусства, о которых идет речь в докладе либо связанные по смыслу с темой доклада иные иллюстративные материалы. Репродукции могут быть в виде черно-белых или цветных ксерокопий (для печатного варианта), либо в виде электронной подборки иллюстраций, оформленных в виде презентации для выступления на семинарском занятии.

Для подготовки реферата рекомендуется выполнить следующие действия:

- 1) Чётко сформулировать и осмыслить тему реферата.
- 2) Собрать материал, соответствующий теме, используя фонды библиотеки ДГТУ, Донской государственной публичной библиотеки, материалы Internet и т.п. При этом необходимо выписать полные данные об источниках (библиографические данные о книгах, точные адреса сайтов в Internet).
- 3) Составить развёрнутый план-содержание (оглавление) реферата, включающий названия его основных разделов (параграфов).
- 4) Подготовить черновик реферата и показать его преподавателю; доработать реферат, учитывая замечания преподавателя.

Реферат обязательно должен иметь:

1. Правильно оформленный титульный лист:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

История искусств

Кафедра «История и культурология»
Реферат по дисциплине «История искусств»

Тема: «».

Выполнил (-а): студент (-ка) гр. _____

Ф. И. О.

Проверил: ФИО преподавателя

Ростов-на-Дону

20_ г.

2. В начале реферата помещается план-содержание (оглавление).

3. В тексте работы даются ссылки (подстрочные или концевые) на использованные источники.

4. В конце реферата в алфавитном порядке помещается список использованных источников, содержащий полные сведения о каждом из них. Для книги: Автор (авторы), название, дополнительные сведения (1-е или 2-е и т.д. издание, перевод с какого-либо языка и пр.), место издания (М., СПб., Рн/Д и т.п.), издательство, год издания. Для материала из Internet: точный адрес соответствующего сайта. Например:

История и культурология. Изд. второе, перераб. и доп.: Учебное пособие для студентов вузов. / Н.В. Шишова, Т.В. Акулич, М.И. Бойко и др.; Под ред. Н.В. Шишовой. – М.: Логос, 2004.

Мисюров Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2011.// <http://www.biblioclub.ru>

Если эти требования не будут соблюдены, оценка за реферат будет существенно снижена.

Студент должен не только составить реферат, но и владеть изложенной в нём информацией. Степень осознания студентом затронутых в реферате проблем будет определяться в ходе защиты реферата – небольшого собеседования с преподавателем, посвященного содержанию Вашей работы. Результаты собеседования учитываются при выставлении итоговой оценки за реферат.

Дополнительными баллами будет оцениваться творческий подход к раскрытию темы реферата. Он может состоять в высказывании собственного мнения по затрагиваемым в реферате проблемам (однако, оно обязательно должно быть обосновано, подкреплено фактами и доказательствами), создании альбома иллюстраций, составлении хронологических или иных таблиц

и т.д.

2.2 Доклад на тему (название какой-либо конкретной темы)

Доклад по дисциплине «История искусств» – самостоятельная работа студентов. Основная задача этой работы – изучение материала по какой-либо конкретной проблематике истории искусства, например, художественным представлениям о человеке, которые мы обязательно находим в той или иной культуре, или сравнительный анализ творчества отдельных художников и т.п.

Тема доклада выбирается из списка, предлагаемого преподавателем и обязательно согласуется с ним, так же как и любые изменения в теме.

Объём доклада – 5-10 страниц в редакторе Microsoft Word, набранных 14 кеглем через одинарный (или полуторный) интервал шрифтом Times New Roman. Доклад нужно представить в электронном и/или печатном виде.

Обязательной частью доклада должны быть репродукции тех произведений искусства, о которых идет речь в докладе либо связанные по смыслу с темой доклада иные иллюстративные материалы. Репродукции могут быть в виде черно-белых или цветных ксерокопий (для печатного варианта), либо в виде электронной подборки иллюстраций, оформленных в виде презентации для выступления на семинарском занятии.

Доклад подготавливается к семинарскому занятию по соответствующей теме. Успешно выполненный доклад оценивается в 5-10 баллов.

Для подготовки доклада рекомендуется выполнить следующие действия.

1) Чётко сформулировать и осмыслить тему доклада, проконсультироваться с преподавателем.

2) Собрать материал, соответствующий теме, используя фонды библиотеки ДГТУ, в том числе электронные ресурсы, Донской государственной публичной библиотеки, материалы Internet и т.п. При этом необходимо выписать полные данные об источниках (библиографические данные о книгах, точные адреса сайтов в Internet). Материал будет представлять собой набор цитат, точек зрения, фрагментов исследований, посвященных конкретной проблеме в рассматриваемой Вами культуре, с Вашими комментариями и обобщениями.

3) Составить развёрнутый план-содержание (оглавление)

История искусств

доклада, включающий названия его основных разделов, параграфов (их приблизительные названия см. ниже).

4) Распределить собранный материал по намеченным разделам.

5) Сделать подборку необходимых иллюстраций к теме и согласовать их с соответствующим текстовым материалом.

6) Написать самостоятельное Введение и Заключение к докладу:

- во Введении должна содержаться краткая (1,5-2 стр.) справка о культуре, которую Вы рассматриваете в докладе, актуальность той проблемы, которой посвящен Ваш доклад;

- в Заключении (примерно 1 стр.) Вы должны сделать самостоятельные выводы, т.е. в краткой тезисной форме изложить свои собственные соображения по поводу собранного и изученного Вами материала.

7) Оформить доклад в соответствии со стандартными требованиями.

8) Предварительно подготовить черновик доклада и показать его преподавателю; доработать доклад, учитывая замечания преподавателя.

Доклад обязательно должен иметь:

1. Правильно оформленный титульный лист.

2. В начале доклада помещается план-содержание (оглавление).

3. В тексте работы даются ссылки (подстрочные или концевые) на использованные источники.

4. В конце доклада помещается список использованных источников, содержащий полные сведения о каждом из них. Для печатных изданий: Автор (авторы), название, дополнительные сведения (1-е или 2-е и т.д. издание, перевод с какого-либо языка и пр.), место издания (М., СПб., Р н/Д и т.п.), издательство, год издания, общее количество страниц в книге, серия (если есть). Для материала из Internet: точный адрес соответствующего сайта. Например:

История и культурология. Изд. второе, перераб. и доп.: Учебное пособие для студентов вузов. / Н.В. Шишова, Т.В. Акулич, М.И. Бойко и др.; Под ред. Н.В. Шишовой. – М.: Логос, 2004.

Мисюров Н.Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2011.// <http://www.biblioclub.ru>

Если эти требования не будут выполнены, оценка за доклад

будет существенно снижена или вообще не будет выставлена. На оценку доклада влияет также умение представить свою работу в устной форме. Доклад предполагает устное выступление с ним на семинарском занятии по соответствующей теме, где необходимо продемонстрировать владение материалом, кратко изложив содержание доклада, ответить на возможные дополнительные вопросы слушателей (как преподавателя, так и студентов). Устное выступление с докладом обязательно должно сопровождаться иллюстративным материалом, представленным в виде презентации.

2.3 Мультимедийная презентация

Презентация по дисциплине «История искусств» – вид самостоятельной работы студентов, предназначенная для демонстрации с помощью мультимедийного оборудования на семинарском занятии. Основная задача этой работы – представление информации в наглядной текстовой и/или иллюстративной форме. Презентация может быть дополнением к докладу, сопровождать устное выступление студента по соответствующей теме, а также может быть выполнена как отдельная работа (индивидуальное творческое задание).

Презентация создается в программе Power Point. Для того чтобы создать презентацию, необходимо сформулировать тему и цель презентации – будет она лишь иллюстративным дополнением к докладу или же самостоятельной работой, включающей помимо иллюстративного материала (репродукций произведений искусства, фотографий, таблиц и т.д.) какую-либо содержательную текстовую информацию. Исходя из целей и задач презентации, нужно отбирать и структурировать материал, который должен соответствовать теме вопроса или доклада, по которому выполняется презентация, быть логически выстроен.

Слайды должны содержать краткую, но ёмкую информацию, не следует включать в презентацию большие фрагменты текста (тем более мелким шрифтом). Текстовая информация должна быть представлена сжато, в тезисной форме, не сплошным текстом, а с выделением основных пунктов (маркировка списка). Репродукции, фотографии, помещенные на слайде, должны быть подписаны (указано название, автор произведения, даты жизни художников, годы создания произведений и т.д.). Представленные на одном слайде текст и иллюстрации должны быть согласованы по смыслу.

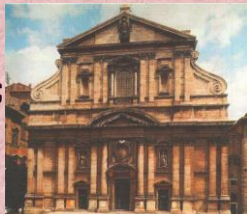
Способы оформления слайда могут быть различными, но с

учетом особенностей восприятия на большом экране. Для лучшей наглядности необходимо использовать контрастные цвета фона и текста, нерезкие цветовые сочетания, четко читаемый шрифт. Предпочтительно также выбирать нейтральные шаблоны оформления, не увлекаться без особой необходимости различными эффектами (анимацией, звуковыми вставками и т.д.), чтобы не отвлекать внимание аудитории от содержания работы.

Примеры слайдов для презентации:

Стиль барокко

- **Выражение идеи изменчивости, текучести жизни - динамизм линий (S-образный мотив);**
- **Иллюзорность - преобразование материи;**
- **Контрастность форм, цветов;**
- **Пышность,**
- **торжественность - обилие декоративных элементов**

Джакомо делла Порта.
Церковь Иль-Джезу.
Рим. XVI в.

ИСКУССТВО ФЛАНДРИИ

**Питер
Пауль
Рубенс
(1577-1640)**

**Автопортрет
с женой
Изабеллой
Брандт.
1609 г.**

3. Критерии оценки работы на практическом занятии

№	Критерий	баллы
К 1	Охарактеризована общая культурно-историческая ситуация, названы хронологические рамки периода.	1-2
К 2	В ответе даны определения базовых понятий вопроса или темы, названы основные представители художественных школ или предпосылки, факторы, оказавших влияние на формирование того или иного произведения искусства, стиля и т.д..	1-2
К 3	Дана четкая характеристика основных особенностей художественных стилей, отдельных произведений, творчества представителей художественных школ, обозначено их влияние на последующие эпохи, аргументирована собственная позиция студента	1-2
К 4	Ответ логически структурирован, изложен грамотно и четко в виде устного рассказа (а не чтения!).	1
К 5	Активное участие в семинарском занятии, ответы на дополнительные вопросы, сопровождение ответа презентацией или иными иллюстративными материалами	1-2

4. Указания по планированию времени самостоятельной работы

№	Вид самостоятельной работы	Объём времени, час	
		очная	очно-заочная
1	2	3	4
2 семестр			
1	усвоение текущего материала (работа с конспектами лекций)	12	12
2	подготовка к практическим занятиям	12	12
3	самостоятельная работа с источниками	10	10
4	выполнение индивидуальных творческих заданий (презентаций)	10	10

1	2	3	4
5	подготовка к рейтинговому контролю (тесты, викторина по иллюстрациям)	8	8
Всего за семестр		52	52
3 семестр			
1	усвоение текущего материала (работа с конспектами лекций)	8	8
2	подготовка к практическим занятиям	7	7
3	самостоятельная работа с источниками	7	7
4	выполнение индивидуальных творческих заданий (презентаций)	7	7
5	подготовка к рейтинговому контролю (тесты, викторина по иллюстрациям)	6	6
Всего за семестр		35	35
Экзамен		36	

5. Рекомендации по подготовке к итоговому контролю

Контроль текущей успеваемости студентов дневной формы обучения осуществляется по рейтинговой системе знаний. Семестр разбивается на рейтинговые блоки, результаты рейтинга суммируются с баллами итогового контроля. Итоговый контроль знаний происходит в форме зачёта/экзамена (устного ответа на вопросы билета или письменного в виде теста). Оценка складывается из результата зачёта/экзамена и суммы баллов за рейтинговые блоки. При оценке знаний студента на устном экзамене преподаватель обращает внимание на полноту и конкретность ответа, последовательность и логику изложения, связь теоретических положений с практикой, т.е. умение атрибутировать репродукции художественных произведений, обоснованность и доказательность излагаемых положений, уровень культуры речи. Положительная оценка письменной экзаменационной работы (теста) выставляется при правильном выполнении не менее 70-75% тестовых заданий.

Исходя из представленных требований, студент должен ответственно подойти к итоговому контролю, готовиться к нему заранее. Для этого студентам заблаговременно сообщается список итоговых контрольных вопросов, даются примерные тесты и вопросы для самоподготовки, список иллюстраций для атрибутирования. Подготовка к экзамену (в любой форме) – это, прежде всего, постоянная, планомерная работа в течение всего

семестра: регулярные ответы на семинарских занятиях, самостоятельная работа с источниками, ведение глоссария (словарика терминов), подготовка презентаций с иллюстрациями. Поэтому для активно работающих на текущих занятиях студентов подготовка к экзамену представляет собой повторение пройденного материала с помощью конспекта лекций, материалов к практическим занятиям, дополнительных справочных и учебных материалов (приведенных в списке литературы).

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

При подготовке к практическому занятию студентам необходимо, прежде всего, иметь в виду, что на каждый семинар нужно подготовить соответствующую тему полностью, уметь дать ответ на каждый вопрос темы, а не ограничиваться только отдельными вопросами. Готовность к практическому занятию подразумевает знание базовых понятий, содержания основных вопросов соответствующей темы занятия, проявление активного участия в семинарском занятии, отвечая на заданные вопросы, дополняя и уточняя ответы других студентов, выступая с докладами и презентациями. По каждому вопросу темы студент должен подготовить логично выстроенный устный ответ, который может быть изложен по следующей схеме:

1. Хронологические и географические рамки, периодизация соответствующей культурно-исторической эпохи.
2. Определение базового понятия вопроса.
3. Объяснение предпосылок, факторов, оказавших влияние на формирование того или иного явления художественной культуры – стилей, произведений, идей, выраженных в том или ином произведении (для этого необходимо рассмотреть общий культурно-исторический контекст эпохи).
4. Характеристика основных особенностей художественных стилей, отдельных произведений, творчества представителей художественных школ и т.п. (необходимо выделить основные черты, описать их).
5. Значение (роль произведения искусства, новаторство автора, его оценка, влияние на художественное творчество последующих эпох, авторов и т.п.).

При подготовке к практическим занятиям необходимо большое внимание уделять усвоению базовых понятий и терминов курса. Для этого рекомендуется вести глоссарий (словарь), в который нужно выписывать понятия по соответствующей теме и их краткие определения. При этом стараться не заучивать определение понятия, а вырабатывать умение самостоятельно его объяснять.

Ответы должны сопровождаться иллюстрациями, предпочтительно в виде презентации.

6. Темы практических занятий по дисциплине «История искусств» и рекомендации по их изучению

ТЕМА 1: ИСКУССТВО КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ. ГЕНЕЗИС ИСКУССТВА. ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ФОРМ. ИСКУССТВО ПЕРВОЫТНОСТИ

Изучение курса «История искусств» необходимо начать с теории искусства, определения базовых понятий: что такое искусство, его сущность, основные категории (форма, содержание, художественный образ, стиль и др.). Следует рассмотреть искусствознание как специфическую область науки, а также определить особенности видов искусства, т.е. рассмотреть морфологию (классификацию) искусства. Важным вопросом при изучении данной дисциплины является проблема генезиса, т.е. происхождения искусства. Отвечая на этот вопрос, нужно рассмотреть различные теории происхождения искусства, например, религиозно-магическую, игровую и др. Следует также понять, каковы функции искусства, т.е. какую роль играет эта сфера в жизни общества и человека, начиная с самых ранних эпох человеческой истории.

Зарождение искусства относится к эпохе первобытности, поэтому первым исторически возникшим типом художественной деятельности было первобытное искусство. Его изучение следует начать с общей характеристики первобытной эпохи, определить общие хронологические рамки и выделить этапы первобытности (палеолит, мезолит, неолит). Далее следует охарактеризовать искусство каждого периода на конкретных примерах (наскальные рисунки пещер Ляско, Альтамира, скульптура и керамика, мегалитические сооружения). По итогам изучения темы необходимо сделать выводы о значении первобытного искусства, например, что в первобытную эпоху сложились основные виды искусства, хотя в целом первобытное искусство было

синкретичным (целостным), наметились пути его дальнейшего развития.

ТЕМА 2: ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Приступая к изучению данной темы, необходимо дать общую характеристику культуры цивилизаций Древнего Востока, вспомнить, какие культуры относятся к древневосточным, определить общие хронологические и географические границы. Изучая любую тему, необходимо помнить, что искусство всегда находится в тесной взаимосвязи с общим культурно-историческим развитием соответствующей эпохи, своеобразно отражая и представляя характерные мировоззренческие установки, религиозные идеи и т.д. Это, безусловно, касается и искусства Древнего Востока. Каждая из цивилизаций имеет свои художественные формы, которые и должны быть рассмотрены в данной теме. Например, при рассмотрении искусства Древнего Египта, следует не просто перечислить основные памятники, но и проанализировать, как повлияли религиозные верования на формирование канона в искусстве Древнего Египта? Следует также рассмотреть особенности искусства народов Месопотамии (Шумера, Аккада, Ассирии, Вавилонии), их общие черты и особенности. Особое внимание следует уделить искусству Древней Индии, проследив развитие и изменения художественных форм в различные периоды (искусство Хараппской цивилизации, буддийское искусство, и т.д.). Необходимо рассмотреть специфику древнекитайского искусства, рассмотреть такие своеобразные формы как живопись, монументальная скульптура, выявить особенности архитектуры. При этом нужно обратить внимание на религиозно-философские основы китайского искусства, выражающие характерные идеи гармонии с природой. Подводя итог по теме, следует определить, что же общего имеет искусство разных цивилизаций Древнего Востока.

ТЕМА 3: ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ

Изучение данной темы должно начинаться с общей характеристики античной культуры, особенностей мировоззрения античности, нового понимания места и роли человека, его отношения к обществу и природе и понимания того, как эти особенности повлияли на развитие искусства Древней Греции и Древнего Рима. Далее следует выделить основные этапы

древнегреческого искусства, последовательно характеризуя особенности художественного творчества на каждом из них. Начав с характеристики крито-микенского искусства, далее следует проанализировать особенности архаической скульптуры, ее отличия от египетской, а также определить основные принципы архаической архитектуры, т.е. формирование ордерной системы, назвать признаки соответствующих архитектурных ордеров (дорического, ионического, коринфского). Особое место занимает в древнегреческом искусстве «Золотой век» (V в. до н.э.), поэтому следует уделить особое внимание этому периоду, на конкретных примерах архитектуры (Афинский Акрополь) и скульптуры (работы Фидия, Мирона, Поликлета) продемонстрировать справедливость утверждения о высочайшем расцвете и гармонии «греческого гения». Отдельного внимания заслуживает искусство эллинистического периода, о том, какие изменения и почему происходили в греческом искусстве в последний период его развития.

Характеризуя искусство Древнего Рима, следует не только перечислять памятники архитектуры и скульптуры, но и проанализировать, что было достигнуто римлянами нового, в чем заключается своеобразие и оригинальность древнеримского искусства (скульптурный портрет, использование принципов греческой ордерной системы в сочетании с арочными конструкциями, использование новых материалов и технологий (бетон), архитектурных форм – триумфальные арки, акведуки, базилики и т.п.).

В качестве выводов по теме можно провести сравнение древнегреческого и древнеримского искусства, выявив общие черты и подчеркнув отличия, и определить место и значение античного искусства в мировой культуре, какое влияние оказала античная художественная система на дальнейшее развитие мирового искусства.

ТЕМА 4: ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Вначале необходимо дать общую характеристику византийской средневековой культуры, обозначить этапы ее развития. Необходимо также определить, какие идеи лежат в основе византийского искусства, назвать его основные принципы. Далее охарактеризовать византийскую сакральную (культовую) архитектуру, выявить назначение искусства в византийском храме (на примере выдающихся храмов – Святой Софии в Константинополе). Особое внимание следует уделить символизму

византийского искусства, в чем он проявлялся (символика цвета, атрибутов библейских персонажей), какие основные формы сложились в изобразительном искусстве Византии (икона, фреска, мозаика), в чем состоит специфика каждой из них, какие основные образы и сюжеты отражены в византийской иконописи. Отдельно следует рассмотреть особенности и роль византийского декоративно-прикладного искусства, а также книжной миниатюры. Следует также проследить влияние византийского искусства на искусство стран так называемого византийского круга, т.е. стран, принявших православное христианство и соответственно испытавших влияние культуры Византийской империи (Сербия, Болгария, Древняя Русь).

ТЕМА 5: РУССКОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

Изучение данной темы должно опираться на знание особенностей средневековой русской культуры, основных этапов ее развития, полученное, в том числе, из изучаемого ранее курса истории. Давая общую характеристику культуры средневековой Руси, определяя периодизацию искусства, нужно помнить о том, что художественная культура Руси имеет несколько источников – собственно славянские, языческие корни, а также, безусловно, мощный поток византийского влияния, воспринятого вместе с христианством.

При рассмотрении архитектуры нужно выделить особенности каждого этапа в развитии данного вида творчества, исходя из его сакрального смысла. Следует охарактеризовать стилевые разновидности крестово-купольной архитектуры в X-XV вв. (монументальный историзм, придворно-княжеский, уличанский), отличия шатрового зодчества (XVI-XVII вв.), черты новых стилей («нарышкинский стиль» XVII в.) на примере наиболее известных храмов (Софийские соборы в Киеве и Новгороде, Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, новгородские храмы, ансамбль Московского Кремля, шатровые храмы Москвы и др. городов).

Особую роль в русском искусстве играет иконопись, поэтому знание основных сюжетов и образов древнерусской иконописи важно для понимания средневекового искусства. Особенное внимание нужно уделить творчеству выдающихся иконописцев Феофана Грека, Андрея Рублева и др., а также проанализировать особенности основных иконописных школ (новгородской и московской). Необходимо также рассмотреть иконописные школы XVI-XVII вв. (годуновская, строгановская) и

творчество С. Ушакова и др. «царских изографов», те изменения, которые произошли в иконописи XVII в.

ТЕМА 6: ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

Началом изучения темы должна служить характеристика западно-европейской средневековой культуры и основных этапов её развития. Следует определить религиозно-философские истоки художественной культуры Западной Европы, обозначить новые задачи, которые встали перед средневековым искусством этого времени. Затем следует характеризовать основные этапы развития художественной культуры средневековой Европы: искусство варварских королевств (каролингский ренессанс), затем перейти к рассмотрению особенностей романского стиля в архитектуре, определить основные виды сооружений (замки, храмы), привести примеры архитектурных и скульптурных памятников романского стиля. Важное значение имеет изучение конструктивных и технических изменений в средневековом зодчестве, которые привели к появлению готического стиля в архитектуре, рассмотреть художественные особенности готики на примере наиболее известных французских храмов (Нотр Дам де Пари, Реймский, Шартрский, Амьенский и др. соборы). Также стоит проследить национальные варианты готики в Германии, Англии и др. странах.

ТЕМА 7: СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО АРАБО-МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН

Общая характеристика и основные этапы арабо-мусульманской культуры являются необходимым начальным звеном в изучении данной темы. Особое внимание следует уделить влиянию ислама на особенности искусства средневековых арабо-мусульманских стран и основным эстетическим принципам мусульманского искусства (категории божественной красоты, божественного величия, божественного Имени) и формы их воплощения. Необходимо также обратить внимание на проявления символизма арабо-мусульманского средневекового искусства, основные виды и жанры (орнамент, каллиграфия, декоративно-прикладное искусство). Важно рассмотреть основные особенности и принципы мусульманской архитектуры и градостроительства, привести примеры наиболее известных архитектурных памятников. Отдельно следует дать

характеристику мавританского стиля, обозначить его основные черты и на примере архитектурного ансамбля Альгамбры, а также проследить влияние арабо-мусульманского искусства на другие народы и регионы (Центральная Азия, мусульманское искусство Индии).

ТЕМА 8: ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

В основу изучения данной темы должны быть положены знания общих принципов и отличительных черт культуры эпохи Возрождения, ее идейных основ, мировоззренческих сдвигов. Особенно следует выяснить появление и значение термина «Ренессанс», связанное с обращением к античности, подчеркнуть то особое влияние, которое оказало искусство античности на искусство Возрождения. В истории искусства Возрождения принято выделять несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности. Поэтому обязательно нужно дать периодизацию итальянского искусства Ренессанса и рассмотреть поиски и новаторство искусства Проторенессанса (Джотто, Н. Пизано и др.), открытия и достижения деятелей искусства Раннего Возрождения (Донателло, Мазаччо, Боттичелли), взлет искусства в творчестве гениев Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело), своеобразии венецианской школы живописи (творчество Джорджоне, Тициана) и закат ренессансной художественной культуры в период Позднего Возрождения (маньеризм) как отражение духовного кризиса эпохи.

ТЕМА 9: ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

В данной теме рассматриваются особенности искусства стран Центральной и Северной Европы, т.е. Северного Возрождения. Начать изучение темы необходимо с обозначения предпосылок и факторов, повлиявших на культуру этих стран, определения значения движения Реформации, в том числе и на искусство, отразившее изменение в мировоззрении, представлениях о человеке и мире, и как эти изменения проявились в художественной форме. Далее следует изучить особенности нидерландской школы живописи (творчество Я. Ван Эйка, П. Брейгеля, И. Босха и др.). Важно также дать характеристику творчества виднейших представителей немецкого Возрождения (А. Дюрер, М. Грюневальд, Г. Гольбейн-младший, Лукас Кранах Старший и др.) и французского Ренессанса (Ж. Фуке, Ж. Клуз). Также необходимо провести сравнение

Итальянского и Северного Возрождения, определить, в чем состоит отличие искусства Северного Ренессанса от Итальянского.

ТЕМА 10: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА XVII в.

Данной темой открывается изучение искусства Нового времени, поэтому вначале необходимо охарактеризовать общую культурно-историческую ситуацию эпохи Нового времени, обозначить динамику развития художественной культуры, проявляющуюся в многообразии стилей искусства XVII-XIX вв. Также необходимо определить, какие новые жанры и сюжеты появляются в искусстве, что повлияло на тематику и образность искусства.

Следующим шагом в изучении темы является рассмотрение особенностей национальных школ искусства и преобладавших в этих странах стилевых направлениях: барокко в искусстве Италии и Фландрии, реализм голландского искусства, французский классицизм, «золотой век» испанской живописи. Обязательным элементом изучения темы является исследование творчества наиболее выдающихся мастеров искусства XVII в.: Л. Бернини, П.-П. Рубенса, Рембрандта, А. ван Дейка, Н. Пуссена, Д. Веласкеса, Ф. Сурбарана, Х. Риберы и др.

ТЕМЫ 11-12: ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVIII-XIX вв.

Первоначально необходимо дать характеристику культуры эпохи Просвещения, определить ее истоки и содержание, а также влияние идей Просвещения на развитие искусства. Далее следует перейти к изучению основных стилей искусства XVIII-XIX вв., их характерных черт и признаков, особенностей творчества представителей рококо, сентиментализма, ампира, романтизма, реализма. Также нужно охарактеризовать деятельность новых художественных групп в живописи XIX в.: барбизонцев, прерафаэлитов, группы «Наби». Важно проследить развитие архитектуры данной эпохи, ее стилевые и конструктивные изменения в связи с применением новых технологий и материалов. Особое внимание следует обратить на особенности стилевых направлений конца XIX в. как переход к искусству XX века (импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, Ар Нуво).

ТЕМЫ 13-14: ИСКУССТВО РОССИИ XVIII-XIX в.

Приступая к изучению данной темы, нужно обратиться к

исторической и культурной ситуации в России в Новое время, определить факторы и события, определившие развития русской художественной культуры в эту эпоху, в частности, ответить на вопрос, какое влияние оказали реформы Петра I на развитие культуры и искусства XVIII в.?

Далее следует перейти к характеристике основных видов искусства. Необходимо определить новые принципы и черты архитектуры и градостроительства XVIII в., назвать основные памятники и их создателей. Для понимания искусства важно также понять, почему именно жанр портрета получил наибольшее развитие в XVIII в., проанализировав творчество таких выдающихся художников портретистов, как И. Никитин, А. Матвеев, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский. Но также следует рассмотреть и другие жанры живописи данного периода (пейзаж, исторический и др.). Отдельного внимания заслуживает скульптура как новый вид творчества в русском искусстве и ее выдающиеся представители (Ф. Шубин и др.).

Переходя к искусству XIX в., нужно сказать об общей культурно-исторической обстановке в России XIX в. и о том, какие события оказали наиболее сильное влияние на развитие искусства, например, какое значение для развития художественной культуры XIX в. имела Отечественная война 1812 г.? Затем следует охарактеризовать школы и стилевые направления в русской архитектуре XIX в., проанализировать особенности развития монументальной и станковой скульптуры XIX века. Наибольшее внимание следует уделить основным течениям и объединениям в русской живописи, таким как романтизм (творчество Кипренского Щедрина, Айвазовского, Тропинина и др.), критический реализм в деятельности «передвижников», их значение в истории русского искусства.

ТЕМА 15: ИСКУССТВО РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ

Изучение данной необходимо начать с определения понятия «Серебряный век» русской культуры, обозначения хронологических рамок периода, его особенностей. Затем необходимо выделить и охарактеризовать две линии в развитии искусства рубежа веков: 1) традиционную, направленную на продолжение традиций русской живописи в творчестве А. Рябушкина, М. Нестерова, В. Серова и др.; и 2) модернистскую, ориентированную на новаторство, поиски новых выразительных средств и приемов, воплотившуюся в деятельности различных авангардных групп и течений. При рассмотрении второй

История искусств

тенденции, нужно начать с деятельности объединения «Мир искусства», вывить основное содержание творчества его главных представителей (А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста и др.). Затем обратить внимание на творческие поиски представителей группы «Союз русских художников». Важное значение имеет выявление особенностей различных течений русского авангарда (модерн, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм), определение значений данных терминов, изучение творчества их представителей (В.Кандинского, К. Малевича, В. Татлина и др.). Также необходимо проследить историю возникновения и деятельности авангардистских групп («Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост»). Особенное внимание следует обратить на развитие архитектуры рубежа веков, ее стилевых направлений (модерн, неорусский стиль, неоклассицизм). Важно, подводя итог, сделать выводы о значении нового искусства, его дальнейшей судьбе в истории искусства.

ТЕМА 16: ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

В данной теме изучаются основные течения и направления современного западного искусства, предпосылки его возникновения, с учетом общего культурно-исторического контекста эпохи. Основные течения в искусстве 1-й половины XX в. – экспрессионизм, абстракционизм, кубизм, фовизм, сюрреализм – следует рассматривать как выражение духовного кризиса эпохи, переоценки традиционных ценностей, поиск новых приемов и средств выразительности, как попытки нового объяснения реальности. Рассматривая основные направления в архитектуре («органическую архитектуру» Ф.-Л. Райта, «инженерный стиль» В. Гропиуса, поиски «Баухауза», проекты Ле Корбюзье, новаторство О. Нимейера) следует выделить главные тенденции, оказавшие наиболее существенное влияние на облик современных городов и определившие тенденции современного зодчества и градостроительной практики. Течения второй половины XX века и их специфику следует рассматривать как отражение изменений критериев красоты и прекрасного, проявлений массового искусства, крайней субъективности художественного творчества и т.п.: «абстрактный экспрессионизм, или живопись действия», поп-арт, оп-арт, и др.

ТЕМА 17: ИСКУССТВО СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Начать изучение данной темы необходимо с определения исторических условий развития искусства в советский период,

История искусств

определения периодизации советской культуры в целом, принимая во внимание то, какое влияние оказывала политика Советской власти на культуру и искусство, какие новые формы изобразительного искусства возникли после революции. Динамику развития советского искусства нужно проследить, начав с характеристики деятельности творческих групп и объединений 1920-х гг. (ЛЕФ, ОСТ, ОМХ, АХРР и др.), включая развитие архитектуры и скульптуры в эти годы. Затем следует рассмотреть, как изменилось развитие художественной культуры в 1930-е годы, каковы черты и задачи нового художественного стиля – социалистического реализма. Особое внимание нужно уделить изменениям в искусстве в годы Великой Отечественной войны, как в нем отразилась героическая борьба народа и драматизм эпохи. Далее охарактеризовать «суровый стиль» в живописи 1950-60-х гг., назвать его основоположников (Т. Салахов, П. Никонов и др.). Отдельно следует проследить развитие архитектуры и архитектурно-скульптурных памятников и мемориалов в послевоенный период. Важной составной частью искусства советской эпохи является неофициальное искусство, заявлявшее о себе на авангардных выставках 1960-70-х гг. В рамках данной темы также следует рассмотреть основные тенденции и противоречия развития изобразительного искусства 1980-х – начала 1990-х годов.

7. Планы семинарских занятий

Планы семинарских занятий по дисциплине «История искусств», включают в себя вопросы для устных ответов студентов на практических занятиях. Устные ответы необходимо сопровождать иллюстративным материалом, предпочтительно в виде мультимедийной презентации. Темы докладов являются дополнительными вопросами, представляемыми в письменном виде или в виде презентации, и при наличии времени могут быть заслушаны устно на семинарском занятии в качестве устного доклада, а также могут быть рассмотрены в качестве тем для выступления на конференции, либо представлены в виде письменных самостоятельных работ.

Структура письменного вопроса обязательно подразумевает наличие краткого самостоятельного введения, основной части и заключения, в котором студент подводит итоги сделанной работе и своими словами делает вывод – краткий ответ на поставленный вопрос. Объем работы не должен превышать двойного тетрадного

История искусств

листа или двух страниц печатного текста.

После каждого списка вопросов указываются номера источников из списка литературы, имеющейся в библиотеке ДГТУ. Доступ к указанным в списке Интернет-источникам возможен через электронную библиотеку ДГТУ по логину и паролю, полученному в электронном читальном зале.

2 СЕМЕСТР

ТЕМА 1: ИСКУССТВО КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ. ГЕНЕЗИС ИСКУССТВА. ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ФОРМ

Занятие 1

1. Искусство как феномен культуры.
2. Сущность, основные категории искусства.
3. Специфика искусствознания.
4. Формы и виды искусства, их особенности.
5. Функции искусства.

Занятие 2

6. Проблемы генезиса искусства. Основные теории происхождения искусства.
7. Охарактеризуйте искусство эпохи палеолита (пещеры Ласко, Альтамира).
8. Изменения в искусстве эпохи мезолита и неолита.
9. Объясните значение и особенности первобытной скульптуры.
10. Мегалитические сооружения Европы эпохи неолита.
11. Дайте определения следующих понятий: стиль, художественный образ, синкретизм, менгир, мегалит, кромлех, дольмен, «палеолитические Венеры», амарнский стиль, гипостильный зал, клафт, урей, ушебти, палетка, мастаба.

ЛИТЕРАТУРА

3 (гл.1,2), 4 (гл.1), 10 (т.1, кн.1), 16, 25, 26 (разд. I), 29 (гл. 8-11), 34 (разд. I, разд.II, гл. 9).

ТЕМА 2: ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Занятие 1

1. Общая характеристика культуры Древнего Востока.
2. Периодизация и основные черты искусства Древнего Египта.
3. Египетское искусство эпохи Древнего царства.
4. Искусство Среднего и Нового царств.

История искусств

5. Какие изменения произошли в египетском искусстве в амарнский период?

6. Каковы основные особенности искусства народов Месопотамии?

7. Расскажите о наиболее известных памятниках искусства Шумеро-аккадской цивилизации, Ассирии, Вавилонии.

8. Обратите внимание на содержание следующих понятий: адорант, глиптика, зиккурат, контррельеф, пандус, пилон, шеду.

Занятие 2

9. Дайте характеристику основных этапов искусства Древней Индии.

10. Искусство хараппской цивилизации.

11. Охарактеризуйте основные школы древнеиндийской скульптуры.

12. Рассмотрите влияние буддизма на архитектуру Индии и стран Юго-Восточной Азии.

13. Древнеиндийская живопись.

Занятие 3

14. Охарактеризуйте основные этапы развития древнекитайского искусства.

15. Расскажите о монументальной циньской скульптуре.

16. Каковы особенности традиционной китайской архитектуры?

17. Каковы отличия северного и южного стилей в китайской архитектуре?

18. Охарактеризуйте основные жанры древнекитайской живописи, её философские основы.

19. Обратите внимание на содержание следующих понятий: пагода, рельеф, ступа, стамбха, чайтя, шань-шуй.

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

1. Влияние религиозных верований на формирование изобразительного канона в искусстве Древнего Египта.

2. Ассирийские рельефы.

3. Синтез искусств в индуистских храмах.

4. Искусство сада в китайской и японской культурах.

5. Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая.

ЛИТЕРАТУРА

3 (гл. 3-6), 4 (гл. 2-5), 10 (т.1), 13 (гл.1-3), 19, 21,

История искусств

26 (разд. I, II), 31 (т. 1), 34 (гл. 10, 11).

ТЕМА 3: ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ Занятие 1. Искусство Древней Греции

1. Дайте характеристику основных этапов развития древнегреческого общества и культуры. Какие особенности античного мировоззрения повлияли на развитие древнегреческого искусства?

2. Расскажите о крито-микенском искусстве.

3. Проанализируйте главные особенности архаической скульптуры, её отличия от египетской.

4. Формирование ордерной системы в архитектуре периода архаики.

5. Охарактеризуйте основные достижения архитектуры «Золотого века» древнегреческого искусства.

6. Достижения греческих скульпторов классического периода.

7. Назовите и охарактеризуйте основные особенности искусства эллинистического периода.

8. Обратите внимание на содержание следующих понятий: абак, акведук, акрополь, антаблемент, архитрав, аттик, диптер, каннелюры, капитель, кариатида, карниз, ордер, кора, курios, мегарон, метопа, периптер, портик, фриз, фронтон.

Занятие 2. Искусство Древнего Рима

9. Охарактеризуйте основные периоды в развитии культуры и искусства Древнего Рима.

10. Назовите особенности этрусского искусства и его влияние на римское искусство.

11. Охарактеризуйте развитие римской скульптуры.

12. Особенности и достижения римской архитектуры.

13. Живопись и мозаика Древнего Рима.

14. Обратите внимание на содержание следующих понятий: атриум, аттик, кессоны, помпейские стили, стереобат, стилобат.

Занятие 3. Античное искусство – основа европейской художественной культуры

1. Вазопись в древнегреческом искусстве.

История искусств

2. Афинский Акрополь - музей под открытым небом.
3. Выдающиеся греческие скульпторы классического периода и их шедевры.
4. Римская архитектура республиканского и императорского периодов: общее и особенное.
5. Древнегреческое и древнеримское искусство: общие черты и особенности.
6. Какие принципы античного искусства лежат в основе европейской художественной культуры?

ЛИТЕРАТУРА

- 1, 2, 3 (гл.7,8), 4 (гл. 7,8), 10 (т.1), 13 (гл. 4,5),
26 (разд. III), 30,31 (т.1), 34 (гл.12,13).

ТЕМА 4: ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Занятие 1

1. Общая характеристика средневековой культуры Византии. Этапы её развития.
2. Какие идеи лежат в основе византийского искусства? Общие принципы византийского искусства.
3. В чем проявился символизм византийского искусства
4. Назначение искусства в византийском храме, сакральная архитектура.
5. Расскажите о сюжетах и образах византийской иконописи.
6. Византийские фрески и мозаики.

Занятие 2

7. "Македонский ренессанс" византийского искусства.
8. Византийское искусство эпохи Комнинов.
9. Искусство Византии в период Палеологов.
10. Каковы особенности декоративно-прикладного искусства Византии?
11. Искусство стран "византийского круга" (принявших православное христианство).
12. Византийская книжная миниатюра
13. Обратите внимание на содержание следующих понятий: алтарь, апсида, деисус, икона, иконостас, иконоборчество, иконография, иконостас, канон, клейма, крестово-купольный храм, миниатюра, мозаика, неф, пилястр, смальта, темпера, фреска, перегородчатая эмаль, энкаустика.

ЛИТЕРАТУРА

3 (гл. 9), 4 (гл.9), 13 (гл. 6), 26 (разд.V), 30, 31 (т.1), 32, 34 (гл. 15).

ТЕМА 5: ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

Занятие 1. Архитектура средневековой Руси

1. Общая характеристика этапов развития культуры Руси IX-XVII вв.
2. Архитектура Киевской Руси. Крестово-купольный тип храма: особенности конструкции и символика.
3. Особенности архитектуры Северо-Восточной Руси. Придворно-княжеский стиль.
4. Архитектура периода феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига (XII-XV вв.).
5. «Уличанский стиль» новгородской архитектуры XIII-XIV вв.
6. Ансамбль Московского Кремля.
7. Архитектура Московской Руси (XVI-XVII вв.): шатровый стиль, «московское барокко».

Занятие 2. Русская средневековая иконопись

8. Особенности иконописи как вида искусства. Принципы иконописания и живописные приёмы.
9. Основные сюжеты и образы древнерусской иконописи.
10. Охарактеризуйте особенности новгородской и московской школ иконописи.
11. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия.
12. Иконописные школы XVI-XVII вв. (годуновская, строгановская).
13. Творчество Симона Ушакова.
14. Особенности иконографии иконостаса.
15. Обратите внимание на содержание следующих понятий: барабан, закомара, конха, одигитрия, оранта, парус, прясло, парсуна, нартекс, скань, чернь, зернь, филигрань, хоры, шатёр, элеус.

Занятие 3. Различные аспекты развития художественной культуры Руси.

1. Искусство языческой Руси.
2. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство Древней Руси.

История искусств

3. Монументальная русская средневековая живопись (фрески, мозаики).

4. Софийские соборы Киева и Новгорода: общее и особенное.

5. Искусство художественного оформления книги в средневековой Руси.

6. Развитие изобразительного искусства в работах царских изографов.

ЛИТЕРАТУРА

2, 3 (гл.15,16), 4 (гл.17,18), 5, 13 (гл.8), 26 (разд.V), 30, 31 (т.2), 34 (гл. 16).

ТЕМА 6: ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Занятие 1. Искусство раннего средневековья. Романский стиль

1. Характеристика западно-европейской средневековой культуры и основных этапов её развития.

2. Религиозно-философские истоки художественной культуры Западной Европы. Какие новые задачи встали перед средневековым искусством этого времени?

3. Каковы особенности искусства варварских королевств дороманского периода?

4. Расскажите о возникновении и особенностях романского стиля. Назовите основные памятники романской архитектуры.

5. Каковы особенности романской скульптуры?

6. Рассмотрите местные особенности романской архитектуры Франции, Германии, Италии.

Занятие 2

Готический стиль в искусстве средневековой Европы

7. Какими новыми техническими приёмами обогатил архитектуру готический стиль?

8. Особенности готического стиля. Основные готические соборы.

9. Охарактеризуйте готический собор как синтез средневекового искусства (на примере любого собора).

10. Какова роль и особенности скульптуры в готическом искусстве?

11. Расскажите о средневековых книжных миниатюрах.

12. Витражное искусство Средневековой Европы.

История искусств

13. Обратите внимание на содержание следующих понятий: аркатура, аркбутан, базилика, витраж, донжон, конترفорс, нервюра, портал, тератологический стиль, трансепт, тимпан.

ЛИТЕРАТУРА

1, 2, 3 (гл.11), 4 (гл.11), 10 (т.1), 13, (гл.9), 22, 26 (разд.V), 27, 30, 31 (т.1), 33, 34 (гл. 14).

ТЕМА 7: СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО АРАБО-МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН

1. Общая характеристика и основные этапы арабо-мусульманской культуры.

2. Влияние ислама на особенности искусства средневековых арабо-мусульманских стран.

3. Основные эстетические принципы мусульманского искусства.

4. В чём наиболее ярко проявился символизм арабо-мусульманского средневекового искусства?

5. Охарактеризуйте основные виды и жанры арабо-мусульманского изобразительного искусства (орнамент, каллиграфия).

6. Обратите внимание на содержание следующих понятий: аркада, арабеска, каллиграфия, куфи, мавританский стиль, масджид, михраб, мечеть, минарет, медресе, насх.

ЛИТЕРАТУРА

3 (гл.10),4 (гл.12), 9, 13 (гл.7), 14, 26 (разд.IV), 30, 31 (т.1), 32, 34 (гл. 17) .

ТЕМА 8: ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Периодизация и общая характеристика культуры эпохи Возрождения.

2. Какое влияние оказало искусство античности на искусство Ренессанса?

3. Искусство Проторенессанса: поиски и открытия (С. Мартини, Джотто, Н. и Дж.Пизано и др.).

4. Становление и расцвет национальных школ в искусстве Раннего Возрождения (живопись, архитектура, скульптура).

5. Искусство Высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело как вершина ренессансного изобразительного искусства.

История искусств

6. Своеобразие венецианской школы живописи (Джорджоне, Тициан).

7. Позднее Возрождение и маньеризм как выражение духовного кризиса эпохи.

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

Отражение идеала ренессансного человека в творчестве выдающихся скульпторов Раннего Возрождения.

Величайший поэт линий - Сандро Боттичелли.

Леон Батиста Альберти: «архитектор гармонии».

Собор Санта Мария дель Фьоре – шедевр Ренессанса.

ЛИТЕРАТУРА

1, 2, 3 (гл.12), 4 (гл.14), 10 (т.3), 13 (гл.10), 15, 20, 22, 26 (разд. VI), 27, 28, 30, 31 (т.1), 33., 34

ТЕМА 9: ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Общая характеристика эпохи Северного Возрождения.

2. Какое влияние оказала Реформация на художественную культуру стран Центральной и Северной Европы?

3. Как отличается изображение человека и окружающих его вещей в искусстве Северного Возрождения от итальянского искусства того же периода?

4. Охарактеризуйте нидерландскую школу живописи (Я. ван Эйк, П. Брейгель и др.).

5. Расскажите о творчестве виднейших представителей искусства Германии (А. Дюрер, М. Грюневальд, Ганс Гольбейн-младший).

6. Ренессанс в искусстве Франции.

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

1. Иеронимус Босх: символы и смыслы.

2. Дунайская школа живописи.

ЛИТЕРАТУРА

1, 2, 3 (гл.12), 4 (гл.14), 10 (т.3), 13 (гл.11,12), 15, 20, 22, 26 (разд. VI), 27, 28, 30, 31 (т.1), 33,34.

3 СЕМЕСТР

ТЕМА 10: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ В ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ XVII в.

1. Общая характеристика культуры Нового времени. Многообразие стилей искусства.

2. Творчество А. Караччи и М. Караваджо как

История искусств

преодоление маньеризма.

3. Стиль барокко: особенности, основные архитектурные и скульптурные памятники (Л. Бернини и др.).

4. Охарактеризуйте фламандскую школу живописи.

5. Искусство Голландии: харлемская и дельфтская школы живописи (особенности и творчество основных представителей).

6. «Золотой век» испанской живописи (Веласкес, Мурильо, Сурбаран, Рибера).

7. Классицизм во французском искусстве XVII в.: (архитектурные ансамбли, шедевры живописи).

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ:

1. «Тихая жизнь предметов» - голландский натюрморт.

2. Версаль – памятник искусства Нового времени.

3. «Чародей римского барокко» – Франческо Борромини.

4. Городской пейзаж Каналетто.

ЛИТЕРАТУРА

1, 2, 3 (гл. 13), 4 (гл.15), 13 (гл.11,12), 15, 20, 22, 26 (разд. VII), 27, 30,31 (т.1), 33.

ТЕМА 11: ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVIII в.

1. Культура эпохи Просвещения (ее истоки и содержание), влияние идей Просвещения на развитие искусства.

2. Западно-европейская архитектура XVIII в. (неоклассицизм, рококо)

3. Стиль рококо: характерные черты и главные представители (Ватто, Фрагонар, Буше).

4. Сентиментализм в европейском искусстве: творчество Грёза, Шардена.

5. Охарактеризуйте признаки и проявления стиля «ампир» в архитектуре. декоративно-прикладном искусстве, живописи.

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

1. Живописец быта третьего сословия – Жан Батист Симеон Шарден.

2. Жак Луи Давид – политик и живописец.

ЛИТЕРАТУРА

1, 2, 3 (гл.13), 4 (гл.15), 13 (гл.12), 15, 20, 23, 26 (разд.VII), 27, 30, 31 (т.1), 33, 34.

ТЕМА 12: ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX в.

История искусств

1. Особенности романтизма как стиля в искусстве (живопись Жерико, Делакруа, Фридриха).

2. Охарактеризуйте творчество художников-барбизонцев.

3. Своеобразие и значение творчества прерафаэлитов, основные представители.

4. Реализм в европейском искусстве XIX в.

5. Западно-европейская архитектура XIX в.: новые стили, технологии и материалы.

6. Стилиевые направления конца XIX в. как переход к искусству XX в. (символизм, импрессионизм, постимпрессионизм).

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

1. Джон Рёскин – идеолог прерафаэлитов.

2. Творчество Франсиско Гойи: на грани эпох и стилей.

3. Английская живопись XVIII – XIX вв. (творчество Хогарта, Рейнольдса, Гейнсборо, Констебла, Тёрнера).

ЛИТЕРАТУРА

1, 2, 3 (гл.13), 4 (гл.16), 13 (гл.12), 15, 18, 20, 23, 24,
26 (разд. VII), 27, 30, 31 (т.1), 33, 34.

ТЕМА 13: ИСКУССТВО РОССИИ XVIII В.

1. Общая характеристика культуры России XVIII в. Новые направления и стили.

2. Как повлияли реформы Петра I на развитие искусства?

3. Новые черты и принципы архитектуры и градостроительства XVIII в. Основные памятники.

4. Мастера портрета в искусстве XVIII в. (И. Никитин, А. Матвеев, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский).

5. Формирование других жанров живописи данного периода (батальный, бытовой, исторический).

6. Скульптура как новый вид творчества в русском искусстве XVIII в.: выдающиеся мастера, памятники.

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

1. Санкт-Петербург – воплощение новых принципов архитектуры XVIII в.

2. Петергоф – памятник архитектуры русского барокко.

3. Эрмитаж - крупнейший художественный музей России.

ЛИТЕРАТУРА

2, 3 (гл.17), 4 (гл.19), 5, 15, 17, 23, 26 (разд.VII) 30, 31 (т.2.), 34

ТЕМА 14: ИСКУССТВО РОССИИ XIX В.

История искусств

1. Характеристика общей культурно-исторической обстановки в России XIX в. Какие события оказали наиболее сильное влияние на развитие искусства?

2. Охарактеризуйте школы и стилевые направления в русской архитектуре XIX в.

3. Особенности развития монументальной и станковой скульптуры XIX века.

4. Романтизм в русской живописи 1-й половины XIX в.: творчество О. Кипренского, С. Щедрина, В. Тропинина, А. Венецианова, К. Брюллова.

5. Охарактеризуйте развитие основных жанров в русской живописи XIX в. (бытовой, исторический, батальный, пейзажный).

6. «Критический реализм» в живописи 2-й половины XIX в. «Товарищество художественных передвижных выставок».

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

1. Библейские сюжеты в живописи А.А. Иванова.

2. Жизнь и творчество П.А. Федотова.

3. Третьяковская галерея - уникальное собрание русского искусства.

4. Русский музей: история создания и коллекции.

ЛИТЕРАТУРА

2, 3 (гл.18), 4 (гл.20), 5, 15, 26 (разд. VII), 30, 31 (т.2).

ТЕМА 15: ИСКУССТВО РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ.

1. Общая характеристика культуры России на рубеже веков. «Серебряный век» русской культуры.

2. Продолжение традиций русской живописи в творчестве А. Рябушкина, М. Нестерова, В. Серова и др.

3. «Мир искусства»: основное содержание творчества и его главные представители.

4. Творческие поиски «Союза русских художников».

5. Русский авангард: основные направления и особенности (модерн, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм).

6. Дайте характеристику творчества различных авангардистских групп («Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост»).

7. Силевые направления в русской архитектуре рубежа веков

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

1. Стиль модерн в декоративно-прикладном и ювелирном

История искусств

искусстве.

2. Жизнь в искусстве (Татлин В., Малевич К., Попова Л., Кончаловский П., Кузнецов П., Филонов П., Кандинский В., Шагал М. и др. – по выбору).

3. История и коллекции музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

ЛИТЕРАТУРА

2, 3(гл.19), 4(гл.20), 5, 15, 26 (разд.VIII), 24, 27, 30, 31 (т.2), 34.

ТЕМА 16: ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

1. Примитивизм в художественной революции начала XX века. Творчество А. Руссо и М. Шагала.

2. Экспрессионизм в живописи, скульптуре как выражение кризисного мироощущения.

3. Абстракционизм, кубизм и фовизм: поиск новых приёмов живописи.

4. Охарактеризуйте сюрреализм как экспериментальные попытки нового объяснения реальности.

5. Архитектура XX века: «органическая архитектура» Ф.Л. Райта, «инженерный стиль» В. Гропиуса, «Баухауз», проекты Ле Корбюзье, новаторство О. Нимейера и др.

6. Особенности основных течений в искусстве 2-й пол. XX в.: «абстрактный экспрессионизм, или живопись действия», поп-арт, опт-арт и др.

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

1. "Баухауз" - новые принципы искусства и организации пространства.

2. Выдающиеся мастера современного мирового искусства российского происхождения (М. Шагал, М. Шемякин, Э. Неизвестный, И. Кабаков и др. - по выбору).

3. Искусство и реклама.

4. Крупнейшие музеи и галереи мира (Лувр, Прадо, Уффици, Музей Д'Орсэ, Лондонская Национальная галерея, Берлинский остров музеев, Дрезденская галерея, музей Гуггенхайма и др. - по выбору.)

ЛИТЕРАТУРА

1, 2, 4 (гл.21), 6, 8, 11, 15, 20, 24, 26 (разд. VIII), 27, 30, 31 (т.1), 32, 33.

ТЕМА 17: ИСКУССТВО СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

История искусств

Занятие 1

1. Влияние политики Советской власти на культуру и искусство. Какие новые формы изобразительного искусства возникли после революции?

2. Направления и художественные объединения в искусстве 1920-х гг. (ЛЕФ, ОМХ, ОСТ, АХРР и др.)

3. Скульптура и архитектура в 1920-е гг.

4. Как изменилось развитие искусства в 1930-е гг.? Социалистический реализм.

5. Отражение в изобразительном искусстве войны 1941-1945 гг. Как изменились функции искусства в годы Великой Отечественной войны?

Занятие 2

6. Охарактеризуйте «суровый стиль» в живописи 1950-60-х гг.

7. Проблемы развития искусства в 1960-70-е годы (неофициальное искусство, авангардные выставки).

8. Архитектурно-скульптурные памятники и мемориалы.

9. Основные тенденции и противоречия развития изобразительного искусства в сер.1980-х - нач. 90-х гг.

ДОКЛАДЫ И РЕФЕРАТЫ

1. Творческие союзы и объединения живописцев в 1920-е годы («Бубновский валет», «Бытие», «НОЖ», «Жарцвет», «Общество московских живописцев», АХРР, «4 искусства», ОМХ, РАПХ, ОРС, АХР и др.).

2. Художники советского быта (Касаткин Г., Рязжский Г., Дейнека А., Пименов Ю., Петров-Водкин К.)

3. «Сражающееся искусство» – искусство в годы войны.

4. Искусство и политика: влияние и отторжение.

5. Мастера современного российского искусства.

ЛИТЕРАТУРА

3 (гл.19), 5, 7, 15, 26 (разд. VIII), 27, 30, 31 (т.2), 34.

8. Указания по работе с литературой

При самостоятельной работе с литературой следует опираться на рекомендованные источники по дисциплине. Внимательно читая и конспектируя разделы учебников и пособий, необходимо обращать внимание на термины, названия работ, имена создателей художественных произведений, особенности стилей, выделяя их, выписывая определения в словарь. Для

лучшего усвоения знаний по ходу чтения теоретический материал необходимо соотносить с репродукциями, которые, как правило, приводятся в качестве примеров в учебной литературе, либо самостоятельно находить нужные иллюстрации в электронном виде.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для бакалавров. - М.: Юрайт, 2011.
2. Морозова О.М. История мировой литературы и искусства: учеб. пособие: 100 экз. ответов. - Ростов н/Д: МарТ, 2011.
3. Садохин А.П. Мировая художественная культура. Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.// <http://www.biblioclub.ru>
4. Садохин А.П. Мировая культура и искусство. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.// <http://www.biblioclub.ru>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

5. Александров В.Н. История русского искусства. – Минск: Харвест, 2004.
6. Андреев Л.Г. Сюрреализм: История. Теория. Практика. - М.: Гелеос, 2004.
7. Боголюбова А.С. Очерк художественной культуры советского периода. - М.: Директ-Медиа, 2009.// <http://www.biblioclub.ru>
8. Борев Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история). Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012.// <http://www.biblioclub.ru>
9. Буткевич Л.М. История орнамента: учеб. пособие. - М.: Владос, 2005 // <http://www.biblioclub.ru>
10. Вёрман К. История искусства всех времен и народов. В 3 т. - М: Директ-Медиа, 2012 // <http://www.biblioclub.ru>
11. Власова А.М. Искусство в рекламе: учеб. пособие. - Ростов н/Д: ДГТУ, 2003.
12. Власова А.М. Словарь терминов и понятий по истории искусства (для студентов дневной и заочной форм обучения). – Ростов н/Д, ДГТУ, 2007.
13. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. - М.: ЭКСМО, 2005,2010.
14. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей. - Мн.: АСТ: Астрель, 2008.

15. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учеб пособие. – М.: Академия, 2005.
16. Ильина Т.В. Введение в искусствознание: уч. пос. для вузов. - М.: АСТ: Астрель, 2003.
17. Ильина Т.В. Русский XVIII век. Изобразительное искусство. Музыка. Учеб. - М.: Дрофа, 2004.
18. Импрессионизм: иллюстр. энцикл. / сост. И.Г. Мосин. - СПб.: Кристалл, 2006.
19. Кравцова М.Е. История искусства Китая. – СПб: Лань, 2004.
20. Лидин Р.А. Мастера западноевропейского изобразительного искусства и архитектуры. Энцикл. словарь. – М., 2004.
21. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура: Древний мир. - М.: Астрель: АСТ, 2004
22. Мировая художественная культура. [В 4 т.]. Т.1: От зарождения до XVII века : очерки истории / Е. П. Львова [и др.]. + 1 CD-ROM. - СПб.: Питер, 2007.
23. Мировая художественная культура. [В 4 т.]. Т.2: Эпоха Просвещения / Е.П. Львова [и др.]. + 1 CD-ROM. - СПб.: Питер, 2007.
24. Направления и течения от импрессионизма до наших дней: иллюстрирован. энцикл. / сост. И.Г. Мосин. - СПб.: Кристалл, 2006.
25. Основы теории художественной культуры / под ред. Мосоловой Л.М. – СПб: Ланьтрейд, 2003.
26. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.
27. Популярная художественная энциклопедия [Электронный ресурс]. - М. : Новый Диск, 2008. -1 CD.
28. Ренессанс : ил. энцикл. - М. : АСТ, 2003.
29. Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики. - Минск: "Вышэйшая школа", 2012. // <http://www.biblioclub.ru>
30. Соколова М.В. Мировая культура и искусство. – М.:Academia, 2004.
31. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник. В 2 т. – М., 2006.
32. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. - Ростов н/Д: МарТ, 2006.
33. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. - М.: Коминфо, 2004. – 1 CD.

34. Шишова Н.В., Волкова Д.В., Топчий И.В. и др.
Искусство. Часть 1. - Ростов н/Д: ДГТУ-Принт, 2013.