

*Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»*

Кафедра изобразительного искусства

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История изобразительного искусства»**

для всех направлений подготовки бакалавриата

Составитель:

- профессор кафедры изобразительного искусства О.Т. Басаев

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Методические рекомендации для написания доклада:

Доклад - краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную и по изучаемому разделу.
3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос.

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Для подготовки доклада студенту необходимо ответить на ряд вопросов, которые помогут составить последовательность изложения изучаемого материала.

1. Когда и где впервые поднимается данная проблематика? В связи с чем встает тот или иной вопрос?

2. Какие аспекты проблемы можно выделить?

3. Как решалась данная проблема различными учеными, в разные этапы развития? Что нового в углублении постановки и возможных решений проблемы появилось в результате этого обсуждения?

4. Существует ли данная проблема сегодня. Если да, то, каково ее современное значение?

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучить литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Тема доклада (его объем - от 10 до 15 машинописных страниц без учета приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут.

Структура доклада включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы основной части, заключение, список использованных источников и возможно приложения.

Текст доклада необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер левого поля 20 мм, правого - 10мм, верхнего - 20мм нижнего - 20мм. Шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал - 1,5. Фразы, начинающиеся на с новой строки, печатаются с абзачным отступом от начала строки. Доклад, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе.

Методические рекомендации по составлению конспекта

Конспект – это систематическая, логически связанная запись, объединяющая план, выписки, тезисы

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Поэтому то, что вначале кажется второстепенным, может со временем оказаться ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и трудно запоминается.

Типы конспектов

1. Плановый.
2. Текстуальный.
3. Свободный.
4. Тематический.
5. Конспект-схема.
6. Опорный конспект.

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, выступления. *Недостаток*: по прошествии времени с момента написания трудно восстановить в памяти содержание источника.

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. *Недостаток*: не активизирует резко внимание и память.

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта.

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников.

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного.

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию.

Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и "паучок".

В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху - вниз" - от общего понятия к его частным составляющим.

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука". Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке" ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при воспроизведении.

Как составить конспект

- прочитайте текст учебника;
- определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, формулы и т.д.;
- выделите взаимосвязи;
- основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде кодированной информации после наименования темы в тетради;

- прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей;
- сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в тетрадь;
- каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ.
- внимательно прочитайте материал;
- определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы;
- определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел" в виде систематического класса и его особенностей;
- Определите цель составления конспекта.
- Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.
- Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
- Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
- В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
- Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.
- Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
- Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает...").
- Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.

Ознакомьтесь с правилами конспектирования:

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием страницы.
9. Научиться пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.
10. Учиться классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.

Методические рекомендации по оформлению презентации

- 1) Не перегружать слайды текстом.
- 2) Наиболее важный материал лучше выделить.
- 3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. Особенно нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное появление текста. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.
- 4) Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта.
- 5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных ошибок.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой раскрываются конкретные темы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины. Оценить умение обучающегося письменно излагать материал по конкретной теме, аргументировано и структурировано излагать суть поставленной проблемы, анализировать представленные позиции, делать выводы и уметь представить собственную позицию по поставленной проблеме.

Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом и программой выполняют по курсу дисциплины одну контрольную работу. Контрольная работа включает один теоретический вопрос. Вариант задания на контрольную работу определяется преподавателем.

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, кратко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, а также новые публикации в области дисциплины в периодической печати.

При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, которые должны иметь ссылки на информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница).

При выполнении контрольной работы следует творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу.

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого - 10мм, верхнего - 20мм, нижнего 20мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5 шрифт 14, Times New Roman) иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все использованные студентом литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Структура эссе:

- введение (суть и обоснование выбора выбранной темы, краткие определения ключевых терминов);
- основная часть (аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала);
- заключение (обобщения и выводы).

Эссе оцениваются по нескольким направлениям: содержание, стиль, способность изложить свои мысли.

Основные требования к написанию эссе.

- Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос.
- Понимание и правильное использование терминов и понятий.
- Использование основных категорий анализа.
- Выделение причинно-следственных связей.
- Применение аппарата сравнительных характеристик.
- Аргументация основных положений эссе.
- Наличие промежуточных и конечных выводов.
- Личная субъективная оценка по данной проблеме.

Критерии оценивания содержания эссе

При оценивании работы учитывается следующее:

- работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью использовать работы других авторов;
- понимание участником проблемы, содержащейся в выбранном им афоризме;
- соответствие эссе выбранной теме;
- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно содержать личное мнение автора по проблеме);
- аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный социальный опыт;
- внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, непротиворечивость личностных суждений;
- эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых норм;
- объем эссе не более 3 печатной страницы.

Методические указания для преподавателей по проведению практических занятий по дисциплине

В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи из сборников, разбирается каждый конкретный пример.

В начале практического занятия следует обратить на теоретические вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвязи.

Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.

После предварительной части следует начинать разбирать вопросы, имеющие более длинные сценарии взаимодействия основных идей темы занятия.

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа.

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента.

Письменная проверка, наряду с устной, является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, попытаться объективности оценки результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым.

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий).

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Подготовка к аудиторным занятиям.

Подготовка к аудиторным занятиям предполагает поиск литературы по изучаемой теме, анализ источников, составление плана ответа по вопросам практического занятия, написание конспектов по вопросам темы, подготовка презентации по одному из вопросов темы.

Если студент предполагает выступить с докладом, то он должен продумать вопросы, которые он задаст студенческой аудитории после своего доклада. Это позволит самому докладчику лучше проанализировать материал своего выступления, а также будет способствовать активизации слушательской аудитории. Доклад должен сопровождаться презентацией.

Содержание лекционных и практических занятий

Тема 1. Введение. Искусство первобытной эпохи

Место пластических искусств в мировой художественной культуре. Природа искусства и его социальные функции. Проблема возникновения искусства.

Культура, предметный мир и искусство первобытного общества. Первые формы религии. Материальная культура палеолита. Происхождение искусства. Искусство палеолита и мезолита. Культура, предметный мир и искусство эпохи неолита. Культура неолита как множество этнических культур. Аграрная или неолитическая революция в экономике – переход от присваивающего хозяйства к производящему. Возникновение новых ремесел. Переход от матриархата к патриархату. Появление мифологии.

Изменения в образной системе искусства эпохи неолита. Искусство эпохи энеолита, бронзы. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.

Тема 2. Место древних цивилизаций в человеческой культуре и искусстве.

Искусство Древнего Египта. Искусство Древнего мира. Понятие «древний мир»: хронологические и географические рамки. Место древних цивилизаций в человеческой культуре.

Синхронизация древних культур. Особенности монументального искусства: назначение, техника, масштаб, организация комплексов. Искусство Древнего Египта. Культура, предметный мир и искусство Древнего Египта додинастического периода и эпохи Древнего Царства. Система религиозномифологических представлений и культов. Культура, предметный мир, архитектура, монументальная живопись и скульптура Древнего Египта Среднего и Нового царств.

Реформы Эхнатона и их влияние на формирование нового стиля в искусстве. Фаюмский портрет.

Тема 3. Искусство древней Месопотамии

Искусство древней Передней Азии и Ирана. Особенности религиозных представлений. Преобладание культур на территории Месопотамии. Сложение храмовой типологии в Шумере (храм в Уруке, «Овальный храм» в Хафадже). Круглая скульптура, рельеф. Памятники мелкой пластики и ювелирного мастерства из гробниц Ура. Скульптура аккадского периода. Шумерская и аккадская глиптика. Архитектура и изобразительное искусство позднешумерского и старовавилонского периодов. Тип зиккурата.

Тема 4. Античное искусство. Искусство Древней Греции

Эллада как родина всех современных форм государства и правления. Определяющие начала образа жизни древних греков. Идеал личности. Роль греческой культуры в искусстве. Религия древних греков. Греческая мифология. Эволюция древнегреческой культуры. История искусства крито-микенской культуры. (Эгейского мира). Искусство Гомеровского периода. Архаический период. Классический период. Эллинизм.

Тема 5. Античное искусство. Искусство Древнего Рима

Искусство Древнего Рима. Место римского искусства в истории античной культуры. Искусство этрусков. Архитектура: храмы и гробницы. Монументальная и декоративная скульптура, монументальная живопись и вапозпись. Принципы архитектуры. Скульптурный портрет: источники, особенности, назначение.

Исторический рельеф. Монументальная живопись: «помпейские стили». Искусство Римской империи. Развитие скульптурного портрета и рельефа в эпоху империи. Римские провинции.

Тема 6. Искусство Средневековой Западной Европы

Искусство Средневековья. Историческое своеобразие средневековой культуры. Формирование средневекового искусства. Идея единства христианского мира. Раннехристианское искусство IV-VI вв. Возникновение и развитие христианской иконографии. Росписи катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика. Формирование художественного языка христианского искусства. Архитектура (базилика, баптистерий, мартирий).

Роль книги. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв. Культура и искусства Каролингского Возрождения. Расцвет книжной миниатюры. Романский стиль. Подъем городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Развитие монастырей. Рост образования. Архитектура как формообразующий вид искусства. Романское искусство Франции. Книжная миниатюра в романском искусстве XI – XII вв. Готическое искусство XII – XIV вв. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Архитектурная конструкция стрельчатых нервюрных сводов готических соборов, ее тектонические и выразительные возможности. Готическое искусство Франции. Поздняя готика. Книжная миниатюра и ее расцвет на рубеже XIV – XV вв. Готическое искусство Англии. Развитие витража. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 7. Искусство Византии

Искусство Византии. Роль христианства в развитии художественного языка, основных видов и форм искусства. Период иконоборчества VII-IX вв. Македонский и комнинский периоды. Падение Византийской империи. Династия Палеологов. Иконопись. Книжная миниатюра. Изысканность колорита.

Тема 8. Художественная культура Древней Руси

Древнерусское искусство. Становление и развитие государственности. Истоки древнего русского искусства. Истоки формирования искусства Древней Руси и сложение древнерусской архитектуры. Выбор веры как базиса единого духовного пространства Руси. Художественная система Византии и ее воплощение на русской почве. Храм и икона как образ мира. Монументальная живопись Киевской Руси, памятники византийской живописи на территории нашей страны.

Культура удельной Руси. Миссия города в средневековой культуре Западной Европы и Руси. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества в XI-XIII вв. Символика храмового зодчества Владимиро-Суздальского княжества. Владимир и Новгород как варианты развития древнерусской культуры. Новгородская архитектура и живопись домонгольской эпохи. Образ мира в храмах Новгорода. Язык новгородской иконы. Псковская и Новгородская художественная культура XIV-XV вв.

Тема 9. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения.

Гуманизм как мировоззрение эпохи Возрождения. Искусство Возрождения в Италии. Развитие средневековой городской культуры. Феномен Предвозрождения. Джотто. Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской и пр.

Искусство Раннего Возрождения. Возвышение банкирского дома Медичи. Обращение к античности. Архитектура Раннего Возрождения. Скульптура раннего Возрождения. Творчество Л. Гиберти. Живопись раннего Возрождения. Творчество Т. Мазаччо. Творчество Боттичелли. Развитие портретного жанра.

Концепция Высокого Возрождения в современной истории искусства. Возросшее значение Франции и Испании. Искусство, церковь, двор – проблема заказчика и новое положение художника. Архитектура Высокого Возрождения. Творчество Д. Браманте. Изобразительное искусство Высокого Возрождения. «Титаны» Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи. Образ Мадонны в искусстве Рафаэля. Творчество Микеланджело. Венецианская школа. Значение творчества Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто. Значение творчества Палладио для развития европейской архитектуры. Маньеризм как эпилог развития художественной культуры итальянского Возрождения.

Особенности Северного Возрождения, его отличительные черты. Формирование новых жанров в живописи. Реформация и рождение протестантизма, их влияние на развитие искусства.

Нидерландское Возрождение. Ян ван Эйк. И. Босх. П. Брейгель. Искусство Возрождения в Германии. Исторические и национальные особенности искусства и культуры Возрождения в Германии. А. Дюрер. Г. Гольбейн. Искусство Возрождения во Франции. Постройка нового корпуса Лувра (П. Леско), скульптурный декор Ж. Гужона. Школа Фонтенбло и развитие декоративного стиля французского маньеризма.

Тема 10. Расцвет Московского княжества. Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV - первая треть XV в.)

Складывание основы русской народности. Роль Москвы в консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Московское царство: содержание культурного феномена. Объединительные и освободительные мотивы в русской культуре московского периода. Истоки и факторы культурного подъема русских земель в XIV-XVI веках. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде).

Раннемосковская архитектура и живопись. Андрей Рублев. Новгород как духовная альтернатива Москве. Феофан Грек в Новгороде и Москве. Система ценностных ориентаций в русской культуре конца XV - начала XVI в.

Художественный язык и эстетическая символика культуры Московского царства. Русская архитектура эпохи Ивана III. Итальянцы в Москве. Ансамбль Московского Кремля. Шатровое зодчество как образ единства и независимости московского государства. Генезис и развитие шатрового зодчества.

Просветительская миссия монастырей в русской культуре. Русская монастырская и фортификационная архитектура XVI века. Унификация и свободомыслие в культуре Московского царства. Московская школа живописи XVI века.

Русская культура на пороге Нового времени. Кризис средневековой системы ценностей. Поиск новых основ культуры. Рационализация картины мира. Новые тенденции художественного творчества. Русская архитектура XVII века. Обновление языка изобразительного искусства XVII века. Русская школа живописи XVII века – Москва и Ярославль. Симон Ушаков. Русское декоративно-прикладное искусство и предметный мир XVII века.

Тема 11. Западноевропейское искусство XVII века. Барокко. Становление классицизма. Рококо.

Особенности западноевропейского искусства конца XVII-начала XVIII вв. «Буржуазный фактор», влияющий на развитие искусства, его становление, расцвет и кризис деятельности личности; следование теории подражания природе.

Новые тенденции в искусстве. Творчество Караваджо. Особенности стиля барокко. Барокко в скульптуре. Л. Бернини. Барокко в живописи. Эль Греко. Д. Веласкес. П.П. Рубенс. Рембрандт.

«Малые голландцы». Развитие бытового жанра. Творчество Яна Вермеера. Голландский натюрморт. Символика натюрморта.

Возникновение стиля классицизм во Франции. Идеи установки классицизма. Классицизм и рационализм. Черты стиля классицизм. Классицизм в творчестве Н. Пуссена, К. Лоррена. Строительство Версаля и Лувра. Ансамбль в архитектуре. Роль портрета. Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры гобеленов. Сложение стиля рококо. Черты стиля рококо. Рококо в живописи. А. Ватто. Ф. Буше. Ж.О. Фрагонар. Архитектура и декоративно-прикладное искусство.

Тема 12. Выражение идей Просвещения в западноевропейском искусстве XVIII века

Просвещение как этап развития европейской художественной культуры. Религия в новых условиях. Появление художественной критики.

Влияние идей Просвещения на искусство. Ж.Б. Шарден. Ж.Б. Грез. У. Хогарт. Идеи Просвещения в классицизме. Ж.Л. Давид. Становление сентиментализма. Английский портрет XVIII века. Развитие скульптуры. А. Гудон. Э. Фальконе.

Тема 13. Русское искусство XVIII века

Этапы развития русского искусства 18 в. Национальное своеобразие русского искусства. Светский характер культуры. Сложение новых эстетических представлений.

Соотношение сословного и общечеловеческого в эстетическом идеале. Культурный переворот петровского времени. Самосознание культуры петровского времени. Возникновение школ для обучения архитектуре и живописи. Художественная культура XVIII века в России. Градостроительные концепции Петербурга.

Реальность и идеал в художественных образах и представлениях эпохи.

Художественный язык нового светского искусства. Живопись Петровской эпохи. А.М. Матвеев. И.Н. Никитин. А.П. Лосенко. Художественный образ человека в контексте эпохи. Русское искусство середины XVIII века. Б.-К. Растрелли. А.П. Антропов. И.П. Аргунов. Истоки русского классицизма. Сложение раннего русского классицизма. В.И. Баженов и М.Ф. Казаков. Зрелый русский классицизм в Петербурге и Москве. И.Е. Старов, Дж. Кваренги, Чарльз Камерон. Русская живопись эпохи классицизма. Портрет.

Исторический жанр. Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Ф.С. Рокотов, Ф.Ф. Щедрин, Ф.Я. Алексеев. Роль Академии художеств в воспитании новых кадров.

Тема 14. Развитие классицизма в европейском искусстве XIX века: от революционного классицизма к салонному

Идеи и принципы революционного классицизма рубежа XVIII – XIX вв. Кризис революционного классицизма. А. Гро.

Неоклассицизм Ж.О.Д. Энгра. Возможность нарушения классицистических норм для воплощения идеала «вечной красоты».

Классицизм и академизм. Формирование в XIX в. салонного искусства. Расцвет салонного искусства во Франции в 1850-70-е гг. (А. Кабанель, У.А. Бугро).

Тема 15. Искусство Западной Европы первой половины XIX века. Романтизм.

Русское искусство первой половины XIX в. Романтизм в искусстве Франции. Развитие исторического жанра, портрета, пейзажа настроения и бытовой картины. Живопись выдающихся художников Франции (Т.Жерико, Э. Делакруа).

Романтизм в Германии и Австрии. Движение назарейцев р. Развитие исторического жанра, портрета, пейзажа настроения и бытовой картины. Искусство Испании. Творчество Ф. Гойи. Значение искусства Западной Европы первой половины XIX в.

Ампир в Петербурге и Москве. Синтез архитектуры и скульптуры. Скульптура первой четверти XIX в. Жанры скульптуры. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И. Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Памятники – А.В. Суворову (М.И. Козловский), Минину и Пожарскому (И.П.Мартос).

Роль античного наследия. Расцвет русского живописного портрета. Поздний классицизм и основные проблемы становления русского романтизма. О. А. Кипренский, С.Ф. Щедрин, К.П. Брюллов, А.А. Иванов.

Академия художеств начала века. Формирование жанровых систем.

Тема 16. Искусство Западной Европы второй половины XIX в. Развитие реалистических тенденций в искусстве

Реализм – ведущее направление в европейском искусстве. Творчество О. Домье. Ж.Ф. Милле. Утверждение установок реализма в творчестве Г. Курбе.

Развитие пейзажной живописи. К. Коро. Барбизонская школа. Искусство Англии. Прерафаэлиты.

Тема 17. Искусство России второй половины XIX века

Академия художеств и Московское училище живописи. «Артель художников» и «Товарищество передвижных художественных выставок». Задачи и техника живописи. Социальная проблематика в живописи. В. Перов. И. Репин.

Историческая тема в живописи. В. Суриков. Развитие портрета и пейзажа. Развитие скульптуры.

Тема 18. Искусство Западной Европы конца XIX века. Импрессионизм

Поиски новых тем и выразительных средств в изобразительном искусстве. Творчество Э. Мане. «Салон отверженных». Появление импрессионизма. Суть творческого метода импрессионизма. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро и др.

Развитие скульптуры. О. Роден. Значение художественных открытий импрессионистов для дальнейшего развития искусства.

Тема 19. Искусство Западной Европы рубежа XIX – XX вв.

Постимпрессионизм Многообразие творческих поисков в постимпрессионизме. Пуантилизм как развитие идей импрессионизма. Творчество П. Сезанна. Обращение к неевропейскому искусству как истокам искусства. Творчество П. Гогена. Творчество В. Ван Гога.

Тема 20. Искусство рубежа XIX – XX вв. Модерн и символизм

Формирование стиля модерн. Общие черты стилистики модерна. Графичность, культ «чистой линии» как характерная особенность модерна. Графика О. В. Бердслея, А. Тулуз-Лотрека, А.Мухи. Венский Сецессион. Творчество Г. Климта.

Тема 21. Модерн и символизм в русском изобразительном искусстве.

Деятельность «Мира искусств» Основные проблемы развития русского изобразительного искусства рубежа XIXXX вв. «Серебряный век» и его представители в изобразительном искусстве. Искусство модерна в России. Объединения художников. Национальное прошлое. Архитектура и живопись модерна. Участие в промышленных

выставках. Творчество Ф.О. Шехтеля, М.А. Врубеля, В.А. Серова, К.А. Сомова, Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, В.Э. Борисова-Мусатова. Предметный мир модерна. Плакаты и афиши.

Тема 22. Модернизм и авангардизм в искусстве первой половины XX века

Основные черты искусства модернизма. Фовизм как течение модернизма. Авангард – одно из важнейших явлений культуры. Истоки и корни авангарда. Кубизм и футуризм как направления авангардизма. Влияние политических потрясений на состояние культуры и искусства. Рождение контркультуры. Художественный нигилизм – основа авангардной практики дадаизма. Выставки и акции дадаистов (творчество Г. Арпа, П. Клее, М. Дюшана и др.). Экспрессионизм. Абстракционизм. Конструктивизм. Роль архитектуры в определении стилевых форм искусства. Поиски новых решений. Культ урбанизма. Роль Ле Корбюзье в развитии современного языка мировой архитектуры. Рождение сюрреализма, его влияние на литературу, кино и т.д.

Тема 23. Советское искусство от 1917 г. до середины XX века

Архитектура советского конструктивизма. Советская живопись и её стилевые направления. Установки социалистического реализма в изобразительном искусстве. Развитие агитационного искусства.

Тема 24. Развитие советского искусства во второй половине XX века

Живопись военного времени. Творчество советских художников в 50-60е годы. Пейзаж в советской живописи. Творчество А.А. Дейнеки, Ю.П. Пименова, А.С. Пластова. Художники сурового стиля – В. Попков, Т. Салахов. Д. Жилинский. Советское искусство в 70-80 гг.

Тема 25. Поиск новых художественных практик во второй половине XX века – начале XXI века

Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Геометрическая абстракция и рождение поп-арта как проявление постмодернизма в художественной культуре. Р. Раушеберг, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол. Соц-арт как проявление постмодернизма в искусстве.

Инсталляция. Хеппенинги, перформансы. Искусство тиражной графики. Концептуализм – ведущее направление современного искусства. Художественная выразительность современного дизайна. Новейшие технологии и современное искусство. Место художника в контексте современной культуры