

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
 АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д. Крячкова»
 (НГУАДИ)

РПД одобрена
 Ученым советом НГУАДИ

протокол № 60 от 27.01.2025

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор НГУАДИ

_____ Н.В. Багрова

" ____ " _____ 202_ г.

История искусств

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Искусств**

Учебный план 54.03.01_2025_Дизайн_1_ПД.rlx
 Направление подготовки 54.03.01 Дизайн
 Профиль предметный дизайн

Квалификация **Бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144
 в том числе:
 аудиторные занятия 60
 самостоятельная работа 48
 экзамены 36

Виды контроля в семестрах:
 экзамены 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семес тр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	15 5/6			
Лекции	60	60	60	60
Итого ауд.	60	60	60	60
Контактная работа	60	60	60	60
Сам. работа	48	84	48	84
Часы на контроль	36		36	
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доцент, Шавшина И.П.

Рецензент(ы):

доктор искусствоведения, Профессор, Панина Н.Л.

Рабочая программа дисциплины

История искусств

разработана в соответствии с:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015)

составлена на основании учебного плана:

Направление 54.03.01 Дизайн

утвержденного учёным советом вуза от 27.01.2025 протокол № 60.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Искусств

Протокол от 20.11.2024 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Шавшина И.П.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Цель освоения дисциплины является обогатить творческий метод обучающихся как будущих дизайнеров; повысить их культурный уровень, эрудицию и художественный вкус; выявить характерные особенности изобразительного искусства и основные этапы его развития; формирование способности воспринимать произведение искусства.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	История дизайна
2.2.2	Культурология
2.2.3	Основы теории и методологии дизайна
2.2.4	Философия
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Знать:

Уровень 1	основные периоды развития социоэкономических формаций, воздействующие на содержание искусства;
Уровень 2	основные исторические этапы формирования и критерии ценности искусства;
Уровень 3	произведения крупнейших мастеров мирового искусства;

Уметь:

Уровень 1	определять принадлежность произведения искусства к исторической эпохе;
Уровень 2	атрибутировать произведения искусства, определить стилевую принадлежность и страну происхождения;
Уровень 3	критически осмысливать и анализировать произведения искусства;

Владеть:

Уровень 1	представлением об основных закономерностях развития стиля, о законах композиции, о вариантах синтеза искусств;
Уровень 2	способностью определения принадлежности произведения искусства к художественному стилевому направлению;
Уровень 3	навыками анализа произведения искусства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	ОПК-1.1.1 Историю и теорию искусств и дизайна, их важность в профессиональной деятельности
3.2	Уметь:
3.2.1	ОПК-1.2.1 Рассматривать произведения искусств и дизайна в широком культурноисторическом контексте.
3.3	Владеть:
3.3.1	ОПК-1.3.1 Способами применения знаний истории искусства и дизайна в профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. Искусство от первобытности до античности					
1.1	Первобытное искусство /Лек/	1	2	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.7Л2.1 Л2.3 Л2.4 Э1	

1.2	Искусство Древнего Египта /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.5 Л1.7Л2.1 Л2.3 Э1	
1.3	Искусство Древней Передней Азии /Лек/	1	2	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.7Л2.1 Л2.3 Э1	
1.4	Эгейское искусство и искусство Древней Греции /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.5 Л1.7Л2.1 Л2.3 Э1	
1.5	Искусство этрусков и Древнего Рима /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.7Л2.1 Л2.3 Э1	
1.6	Подготовка к контрольной работе по разделу "Искусство от первобытности до античности" /Ср/	1	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.7Л2.1 Л2.3 Э1	
1.7	Контрольная работа по разделу "Искусство от первобытности до античности" /Контр.раб./	1	6	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.7Л2.1 Л2.3 Э1	
	Раздел 2. Искусство средних веков и эпохи Возрождения					
2.1	Искусство Византии /Лек/	1	2	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Э1	
2.2	Искусство Средних веков /Лек/	1	2	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Э1	
2.3	Искусство Возрождения. Итальянское Возрождение /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Э1	
2.4	Искусство Северного Возрождения /Лек/	1	2	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Э1	
2.5	Подготовка к контрольной работе по разделу "Искусство средних веков и эпохи Возрождения" /Ср/	1	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Э1	
2.6	Контрольная работа по разделу "Искусство средних веков и эпохи Возрождения" /Контр.раб./	1	6	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Э1	
	Раздел 3. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.					
3.1	Искусство Западной Европы XVII в. /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.7Л2.2 Э1	
3.2	Искусство Западной Европы XVIII в. /Лек/	1	2	ОПК-1	Л1.1 Л1.7Л2.2 Э1	
3.3	Подготовка к контрольной работе по разделу "Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв." /Ср/	1	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.7Л2.2 Э1	
3.4	Контрольная работа по разделу "Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв." /Контр.раб./	1	6	ОПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.7Л2.2 Э1	
	Раздел 4. Древнерусское искусство и искусство России XVII – XVIII вв.					
4.1	Древнерусское искусство /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.6Л2.4 Э1	
4.2	Искусство России XVII – XVIII вв. /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.6Л2.4 Э1	
4.3	Подготовка к контрольной работе по разделу "Древнерусское искусство и искусство России XVII – XVIII вв." /Ср/	1	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.6Л2.4 Э1	
4.4	Контрольная работа по разделу "Древнерусское искусство и искусство России XVII – XVIII вв." /Контр.раб./	1	6	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.4 Э1	
	Раздел 5. Искусство XIX – начала XX вв.					

5.1	Искусство Западной Европы XIX в. /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.4 Э1
5.2	Искусство России XIX в. /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.7Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1
5.3	Искусство России рубежа XIX – начала XX вв. /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.7Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1
5.4	Подготовка к контрольной работе по разделу "Искусство XIX – начала XX вв." /Ср/	1	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1
5.5	Контрольная работа по разделу "Искусство XIX – начала XX вв." /Контр.раб./	1	6	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1
Раздел 6. Искусство XX-XXI вв.					
6.1	Зарубежное искусство XX-XXI вв. /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.3 Л1.7Л2.2 Л2.4 Э1
6.2	Искусство России XX-XXI вв. /Лек/	1	4	ОПК-1	Л1.3 Л1.7Л2.2 Л2.4 Э1
6.3	Подготовка к контрольной работе по разделу "Искусство XX-XXI вв." /Ср/	1	8	ОПК-1	Л1.3 Л1.7Л2.2 Л2.4 Э1
6.4	Контрольная работа по разделу "Искусство XX-XXI вв." /Контр.раб./	1	6	ОПК-1	Л1.3 Л1.7Л2.2 Л2.4 Э1
6.5	Подготовка и сдача экзамена /Экзамен/	1	0	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Компетенция не сформирована (неудовлетворительно, 0-30 баллов): У обучающегося обнаружены пробелы в знаниях основного учебного материала, допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий.

Пороговый уровень (удовлетворительно, 31-50 баллов): Компетенция сформирована на пороговом уровне. Пороговый уровень даёт общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач.

Базовый уровень (хорошо, 51-80 баллов): Компетенция сформирована на базовом уровне. Базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам.

Продвинутый уровень (отлично, 81-100 баллов): Компетенция сформирована на продвинутом уровне. Продвинутый уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Текущий контроль успеваемости – Контрольная работа

Контрольная работа – работа для оценки знаний и/или умений по дисциплине в целом. Контрольная работа включает в себя: тесты и доклад-презентация.

Тесты по дисциплине «История искусств» составлены по каждому разделу и включают в себя иллюстрации основных произведений искусства. Задача: к каждому произведению необходимо подписать название, период и особенности.

Выполняется в личном кабинете обучающегося в электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС).

Доклад представляет собой сообщение с презентацией по выбранной теме.

Выполняется самостоятельно в ходе изучения дисциплины. Доклад может быть подготовлен как индивидуально.

Самостоятельная работа студента над докладом и презентацией имеет целью развитие художественного восприятия и аналитического видения произведения искусства, способствует углубленной проработке отдельных тем курса.

Примерные темы презентаций-докладов:

К Разделу 1. Искусство от первобытности до античности:

1.Изображение животных в первобытном искусстве.

2. Эволюция наскальных изображений первобытной эпохи.
3. Изображение человека первобытными художниками.
4. Мегалитические сооружения.
5. Декоративно-прикладное искусство в первобытном обществе.
6. Орнамент в первобытном творчестве.
7. Художественное творчество скифов.
8. Архитектура Древнего Египта.
9. Заупокойные сооружения Долины Царей и Долины Цариц.
10. Скульптура Древнего Египта.
11. Символы и знаки древнеегипетских орнаментов.
12. Живопись Древнего Египта.
13. Сокровища гробницы Тутанхамона.
14. Мифические персонажи в искусстве Древней Передней Азии.
15. Шедевры ассиро-вавилонской архитектуры.
16. Художественная культура Ассирии.
17. Канон и новаторство в скульптуре народов Древней Передней Азии.
18. Росписи и декоративное искусство Крита и Микен.
19. Кносский дворец — центр художественной жизни Крита.
20. Храмы Древней Греции.
21. Афинский Акрополь — памятник мирового искусства.
22. Изображение богов и героев в древнегреческом искусстве.
23. Этрусская скульптура.
24. Шедевры древнеримской архитектуры.
25. Форумы Древнего Рима.
26. Достижения римского скульптурного портрета.
27. Мозаики и фрески Древнего Рима.

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования НГУАДИ имени А.Д. Крячкова.

Промежуточная аттестация - Экзамен

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к нему, обучающийся повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. Вследствие этого подготовка к экзамену сама оказывается важной формой учебной работы.

Экзамен проводится в устной (письменной) форме, на основе экзаменационного билета, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. Экзамен проводится в фиксированные сроки и специально назначенной аудитории.

Обучающийся обязан прибыть на экзамен вовремя, в указанное время начала экзамена.

В аудитории целесообразно одновременное нахождение 5-6 человек. Обучающиеся не должны иметь с собой сумки, книги, тетради, сотовые телефоны, которые нужно отложить на время экзамена.

Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и сроки проведения пересдачи.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	ИЛЬИНА Татьяна Валериановна.	История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для бакалавров	М.: Юрайт, 2011
Л1.2	ИЛЬИНА Татьяна Валериановна.	История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учеб. для вузов	М.: Юрайт, 2010
Л1.3	Усова М. Т.	История зарубежного искусства: учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012
Л1.4	Муртазина С. А., Хамматова В. В.	История искусства XVII века: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.5	Назарова, М. С.	История искусства и архитектуры Древнего мира: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019
Л1.6	Чужанова, Т. Ю.	История искусств. Искусство Древней Руси: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019
Л1.7	Кинёва, Л. А., Вожевой, Л. Б.	История искусств: учебное пособие	Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Акимова Л. И.	История искусства. Том I	Москва: Белый город, 2012
Л2.2	Бусева-Давыдова И. Л.	История Искусства. Том II	Москва: Белый город, 2013
Л2.3	Лободанов А. П.	Теория и история искусства. Выпуск I	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012
Л2.4	Константинова С. В.	История мировой и отечественной культуры: учебное пособие	Саратов: Научная книга, 2019
Л2.5	Шавшина И.П., авт.-сост.	ИСТОРИЯ искусств рубежа XIX-XX веков: учеб.-метод. пособие	Новосибирск: , 2021

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	ЭОР НГУАДИ по дисциплине «История искусств» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1250		
----	---	--	--

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1	Windows 7 – операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint Security 10, 7-Zip x64		
---------	--	--	--

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1	Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/		
7.3.2.2	Elibrary.ru: научная электронная библиотека – Режим доступа: https://elibrary.ru/		
7.3.2.3	Официальный сайт федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» - Режим доступа: http://www.hermitagemuseum.org		
7.3.2.4	ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» - Режим доступа: https://rusmuseumvrm.ru/		
7.3.2.5	Национальная электронная библиотека - Режим доступа: https://нэб.пф/		

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ		
-----	---	--	--

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель курса — обогатить творческий метод будущих дизайнеров, расширить культурный кругозор, выявить характерные особенности изобразительного искусства, основные этапы его развития. Ознакомление студента с изобразительными искусствами: живописью, скульптурой, графикой и прикладным искусством, способствует воспитанию у студента образного мышления, чувства гармонии и пропорциональности, а также развивает колористическое видение окружающей среды. Все это должно позволить будущим художникам творчески подходить к решению задач синтеза искусств и архитектуры.

В процессе изучения искусства студенты учатся понимать законы создания художественного образа, роль художественных средств: композиции, пропорций, пространства, объема, силуэта, контура, цвета. Особая роль отводится воспитанию способности понимать и чувствовать ход эволюции искусства, связь конкретных произведений и мировоззрением периода, в который они создавались.

На примерах произведений искусства студент знакомится со стилистическими направлениями, общими законами композиции, мировоззрением эпохи, что поможет ему лучше ориентироваться в различных художественных стилях. С целью воспитания у студентов художественного вкуса, укрепления нравственных убеждений, - проводится анализ и оценка лучших художественных произведений. Большое внимание уделяется изучению взаимодействия содержания и формы в произведениях современного искусства на разных этапах.

Изучение истории искусств развивает эстетический вкус будущего художника, понимание того, как с помощью тех или

иных формальных приемов создается художественный образ, а также формирует в нем «чувство времени», необходимое для создания стилизаций, а главное – для творчества, адекватного своей эпохе.

Вся сумма знаний, полученных студентами в результате изучения данной дисциплины, должна сочетаться с их умением ориентироваться в историческом процессе развития искусства. Студент должен определять принадлежность произведения к той или иной исторической эпохе, выявлять композиционные и колористические особенности различных стилистических направлений, творческую манеру крупнейших мастеров живописи, скульптуры и графики.

Студенту необходимо знать основные произведения крупнейших мастеров, представлять основные закономерности развития стиля, композиции, синтеза искусств, владеть навыками анализа произведения искусства.

Для получения заявленных компетенций обучающемуся необходимо:

1. Посещать лекционные занятия, указанные в расписании.
2. Выполнять текущие контрольные задания по дисциплине.
3. Выполнять самостоятельную работу, предусмотренную данной дисциплиной.
4. Подготовиться к экзамену по дисциплине.

Рекомендации по работе с литературой и информационными источниками:

обучающемуся необходимо повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой; следует использовать конспект лекций, информационные источники и литературу, рекомендованную преподавателем.

Рекомендуется обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

В процессе обучения дисциплине преподавателем проводится текущий контроль в форме контрольных работ.

Контрольная работа выполняется обучающимся на занятии в виде письменного ответа по отдельному вопросу, в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед ее выполнением.

На усмотрение преподавателя, письменный ответ по отдельному вопросу может быть дополнен устными ответами обучающимся на формулируемые преподавателем вопросы, и зачтен в качестве ответа на вопрос экзаменационного билета.

Самостоятельная работа обучающегося включают в себя:

- предварительное ознакомление с темой занятий, в соответствии с учебно-тематическим планом, позволяющее лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
- доработку конспектов лекций, являющихся матрицей для более детального изучения темы, путем анализа рекомендуемой литературы по темам дисциплины;
- ознакомление с библиографическими и графическими источниками для подготовки к текущему контролю в форме контрольных работ по предлагаемым темам;
- выполнение контрольных работ;
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем для самоконтроля (перечень вопросов приведен в ФОС).

Краткое содержание:

Раздел 1. Искусство от первобытности до античности

1.1 Первобытное искусство. Этапы развития первобытного искусства. Магический характер первобытного искусства. Палеолитические пещерные росписи. Связь палеолитической мелкой пластики с культом плодородия.

1.2 Искусство Древнего Египта

Основные этапы: Древнее, Среднее, Новое Царство. Связь с заупокойным культом, каноничность. Особенности искусства периода Амарны: отход от канона, светский характер памятников.

1.3 Искусство Древней Передней Азии

Искусство Шумер, Аккад, Вавилона, Ассирии, Ирана. Его стилистические и тематические особенности.

1.4 Эгейское искусство и искусство Древней Греции

Эгейское искусство. Особенности искусства Крита и Микен, связь с древнеегипетским искусством; значение для древнегреческой культуры.

Этапы развития искусства Древней Греции: архаика, ранняя, высокая и поздняя классика. Образ идеального человека, синтез искусств. Фронтонные композиции раннеклассических храмов. Творчество Мирона, Поликлета, Фидия.

Скульптурная декорация Афинского Акрополя. Творчество Праксителя, Скопаса и Лисиппа. Распад классического идеала в искусстве эллинизма.

1.5 Искусство этрусков и Древнего Рима

Искусство этрусков. Его зависимость от греческого искусства и специфические черты.

Искусство Древнего Рима, преемственная связь с искусством этрусков; значение культа предков для формирования жанра портрета. Отличительные черты искусства эпохи республики, ранней и поздней империи. Римское искусство эпохи республики. Эволюция стиля в эпоху империи. Римская живопись (Помпеи).

Раздел 2. Искусство средних веков и эпохи Возрождения

2.1 Искусство Византии.

Основная характеристика и периодизация искусства Византии. Храмы и мозаики Равенны. Иконография росписи византийского храма. Иконопись.

2.2 Искусство средних веков

Романское искусство (на примере Франции, Германии). Скульптурное убранство и рельефы романских соборов.

Готическое искусство. Синтез архитектуры, живописи и скульптуры в готическом соборе (на примере соборов Франции, Англии, Германии, Испании, Италии). Готические витражи.

2.3 Искусство Возрождения

Общая характеристика и периодизация искусства Возрождения в Италии. Возрождение и античность. Возрождение и традиции средневековой культуры.

Проторенессанс и его значение в формировании культуры Возрождения. Основные центры (Рим, Флоренция, Сиена). Фрески Джотто.

Общая характеристика и основные особенности искусства Раннего Возрождения. Ведущая роль Флоренции. Архитектура Рима: Филиппо Брунеллески, Леон Батиста Альберти. Скульптура: Донателло, Верроккьо. Флорентийская школа живописи. Фрески Мазаччо, Уччелло, Пьеро делла Франческа, Мантеньи. Творчество Сандро Боттичелли.

Искусство Высокого Возрождения и его особенности. Ведущая роль флорентийской и римской художественных школ. Творчество Леонардо да Винчи. Рафаэль как мастер станковой и монументальной живописи. Особенности композиции росписей Ватиканских станц. «Мадонны» Рафаэля.

Скульптура и живопись в творчестве Микеланджело: работа над надгробием папы Юлия II, роспись потолка Сикстинской капеллы, гробница Медичи.

Расцвет венецианской живописи. Основные мастера (Джорджоне, Тициан). Роль цвета в произведениях. Образ природы в венецианской живописи.

Искусство Позднего Возрождения. Особенности искусства Позднего Возрождения. Маньеризм, как одно из его течений. Особенности Позднего Возрождения в Венеции. Основные мастера (Веронезе, Тинторетто).

2.4 Искусство Северного Возрождения

Искусство Нидерландов и Германии. Особенности искусства Северного Возрождения.

Нидерландское Возрождение. Основные мастера (Губерт и Ян ван Эйки, Босх). Творчество Питера Брейгеля Старшего.

Немецкое Возрождение. Творчество Дюрера. Творчество Ганса Гольбейна Младшего.

Испанское Возрождение. Творчество Эль Греко.

Раздел 3. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.

3.1 Искусство Западной Европы XVII в.

Художественные стили: барокко и классицизм.

Искусство Италии. Творчество Лоренцо Бернини. Творчество Караваджо.

Искусство Фландрии. Национальные особенности искусства барокко во Фландрии. Основные мастера (Ван-Дейк, Снейдерс, Йорданс). Творчество Рубенса.

Искусство Голландии. Творчество Хальса, Рембранта, Вермеера.

Искусство Испании. Творчество Риберы, Сурбарана, Веласкеса.

Искусство Франции. «Барочный классицизм» во французском искусстве середины – второй половины XVII в. Творчество Пуссена и Лоррена. Архитектура и сады.

3.2 Искусство Западной Европы XVIII в.

Художественные стили: рококо, неоклассицизм, сентиментализм.

Искусство Франции. Архитектура. Скульптура: Жан Гудон. Рококо – искусство посвященное частому миру человека.

Придворный (Ватто, Буше) и буржуазный (Фрагонар). Новый расцвет классицистической живописи второй половины XVIII – первой четверти XIX в. Творчество Давида.

Искусство Италии. Творчество Тьеполо.

Искусство Англии. Архитектура. Пейзажный парк. Уильям Хогарт и его роль в становлении английской национальной школы. Художник английского неоклассицизма Джошуа Рейнольдс. Творчество Гейнсборо.

Искусство Германии. Архитектура и скульптура.

Раздел 4. Древнерусское искусство и искусство России XVII – XVIII вв.

4.1 Древнерусское искусство

Архитектура Киевской Руси. Архитектура Киева: Софийский собор. Архитектура Новгорода и Пскова: Софийский собор в Новгороде, Церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Зодчество Владимиро-Суздальской земли: Церковь Рождества Богородицы в Боголюбовском замке, Церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во Владимире, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Архитектура Москвы. Московский Кремль. Соборная площадь Кремля: Успенский собор, Благовещенский собор, Архангельский собор, Колокольня Ивана Великого. Кремлевские постройки XVII в.: Теремной дворец, Потешный дворец. Шатровая архитектура: Церковь Вознесения в селе Коломенском, Покровский собор на Красной площади.

Иконопись. Иконостас. Иконы Феофана Грека, Андрея Рублева. Фрески Дионисия в Феррапонтовом монастыре.

Новгородская, псковская, московская, годуновская, строгановская школы. Иконы Симона Ушакова.

4.2 Искусство России XVII – XVIII вв.

Архитектура: московское, или нарышкинское, барокко, формирование классицизма. Архитектура Санкт-Петербурга: Д.

Трезини, Б.Ф. Растрелли. Дворцово-парковые ансамбли в окрестностях Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село,

Павловск. Архитектура Москвы: Д.В. Ухтомский, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.

Первые русские живописцы: И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, И.Я. Вишняков, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий,

В.Л. Боровиковский, А.П. Лосенко. Скульптура: Б.К. Растрелли, Ф.И. Шубин, М.И. Козловский, Э.И. Фальконе.

Раздел 5. Искусство XIX – начала XX вв.

5.1 Искусство Западной Европы первой половины XIX в.

Романтизм как альтернатива неоклассицизму. Пробуждение интереса к национальной истории. Первые художественные объединения. Роль пейзажа в искусстве начала XIX в.

Искусство Германии: Отто Рунге, Каспар Фридрих.

Искусство Франции. Скульптура: Франсуа Рюд. Живопись: Энгр, Жерико, Делакруа.

Искусство Испании. Творчество Франсиско Гойя.

Искусство Англии. Художник-романтик Уильям Блейк. Пейзажи Тернера, Констебла. Творчество прерафаэлитов.

5.2 Искусство России первой половины XIX в.

Архитектура: русский ампи́р, необарокко, неорусский стиль. Архитектура Санкт-Петербурга: А.Н. Воронихин, Ж. Тома де Томон, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О.Р. Монферран. Архитектура Москвы: О.И. Бове, Д. Жилярди.

Скульптура: И.П. Мартос, Ф.П. Толстой.

Мастера портрета: О.А. Кипренский, В.А. Тропинин. Пейзажный жанр в творчестве С.Ф. Щедрина. А.Г. Венецианов и его школа. Творчество К.П. Брюллова и А.А. Иванова. Жанровые картины П.А. Федотова.

5.3 Искусство Западной Европы второй половины XIX в.

Реализм – логическое завершение эволюции станковой картины. Творчество Домье, Руссо, Милле, Коро, Курбе.

Импрессионизм в живописи и скульптуре: Моне, Мане, Ренуар, Сисей, Дега, Роден. Постимпрессионизм: Сезанн, Ван Гог, Гоген, Тулуз-Лотрек.

5.4 Искусство России второй половины XIX в.

Архитектура: эклектизм (историзм). Скульптура: М.О. Микешин, А.М. Опекушин, П.К. Клодт.

Художник-маринист И.К. Айвазовский. Товарищество передвижных художественных выставок. Бытовая (жанровая) живопись: В.Г. Перов, И.Е. Репин. Историческая живопись: Н.Н. Ге, В.И. Суриков. Творчество И.Н. Крамского. Пейзажи А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, Ф.А. Васильева, В.Д. Поленова.

5.5 Искусство Западной Европы рубежа XIX – начала XX вв.

Стремление к синтезу искусств в модерне (архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство). Символизм в европейском искусстве конца XIX в.

5.6 Искусство России рубежа XIX – XX вв.

Модерн в архитектуре. Северный модерн в Петербурге. Скульптура: П.П. Трубецкой, А.С. Голубкина, С.Т. Коненков.

Былинно-сказочная тема в творчестве В.М. Васнецова. Творчество М.В. Нестерова. Лирические пейзажи И.И. Левитана.

Русский импрессионизм К.А. Коровин. Портретная живопись В.А. Серова. Творчество М.А. Врубеля. Символизм в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова. Художественное объединение «Мир искусства»: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, Б.М. Кустодиев, М.В. Добужинский, К.А. Сомов. Союз русских художников: И.Э. Грабарь, К. Юон, А.А. Рылов.

Объединение «Голубая роза»: П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин.

Раздел 6. Искусство XX-XXI вв.

6.1 Зарубежное искусство XX-XXI вв.

Зарубежная архитектура XX-XXI вв. Развитие зародившихся в конце XIX в. идей рационализма и конструктивизма в направлении функционализм. Сочетание рациональной тектоники с окружающим ландшафтом в постройках Алвара Аалто.

Поиски архитекторов США: первые небоскребы. Направление брутализм в Англии. Развитие традиций национальных школ: О. Нимейер (Бразилия), К. Тангэ (Япония), Й. Утзон (Австралия). В 1970-1990-е гг. господствующим направлением становится постмодернизм. Эксперименты архитекторов США и Европы. Направление хай-тек: примеры.

Деконструктивизм: примеры. Минимализм в архитектуре: примеры. Экологическая архитектура. Творчество выдающихся архитекторов: В. Гропиус, Л. Ми сван дер Роэ, Ле Корбюзье, Ф.Л. Райт.

Модернизм – искусство непрерывного обновления. Авангардные течения в искусстве начала XX века: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм. Увлечение наукой и рождение беспредметного искусства. Расширение понятие «искусство» и появление новых художественных практик. Сюрреализм. Поп-арт. Оп-арт. Фотореализм (гиперреализм). Кинетическое искусство. Минимализм. Концептуализм. Лэнд-арт. Видео-арт. Нео-поп. Искусство новых медиа (медиаискусство).

Искусство улиц: паблик-арт, стрит-арт.

6.2 Искусство России XX-XXI вв.

Конструктивизм в архитектуре. Радиобашня В.Г. Шухова. Произведения А.В. Щусева. Сталинский ампи́р. Архитектура официальных зданий 1960-1970-х гг. Московский стиль. Архитектурные фантазии Я. Чернихова. Творчество К.

Мельникова.

Объединение «Бубновый валет»: П.П. Кончаловский, А.В. Куприн, И.И. Машков, А.В. Лентулов, Р.Р. Фальк, М.Ф.

Ларионов, Н.С. Гончарова. Книжная графика: В.А. Фаворский. Социалистический реализм. Творчество К.С. Петрова-Водкина. Русский авангард: В.В. Кандинский, П.Н. Филонов. Творчества М. Шагала. Супрематизм К. Малевича.

Конструктивизм: А.А. Экстер, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, Э. Лисицкий, А.М. Родченко, В.Е. Татлин. Соцреализм: Н.А. Андреев, В.И. Мухина, И.Д. Шадр, А.М. Герасимов, А.А. Дейнека, Б.В. Иогансон, П.Д. Корин, Ю.И. Пименов, А.А.

Пластов. «Суровый стиль»: Г.М. Коржев, В.И. Иванов. Т. Салахов. Московский концептуализм. Соц-арт: В.А. Комар и А.Д. Меламид. «Неоклассический» стиль в творчестве Д.Д. Жилинского, В.Е. Попкова. Творчество Э. Неизвестного. М.

Шемякина.