

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске**

**Методические указания
по выполнению самостоятельных работ
по дисциплине
«История искусств»**

Содержание

Введение.

1. Виды самостоятельной работы по дисциплине
2. Реферат
3. Самостоятельное изучение литературы
4. Подготовка к промежуточной аттестации
5. Литература

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «История искусств» является формирование у обучающихся компетенций в области истории рисунка, живописи, скульптуры и архитектуры, понимания значимости исторического наследия и культурных традиций для современного общества, освоения теоретических знаний в области развития и смены художественных и архитектурных стилей на различных этапах развития общества. В результате освоения дисциплины студенты должны

Знать:

- важнейшие периоды исторического процесса с основными хронологическими системами;
- общие принципы непрерывного процесса развития стилей в зарубежном и русском искусстве с древнейших времен до настоящего времени, в частности, архитектуре и изобразительном искусстве (графике, живописи, скульптуре и других пластических искусствах);
- методы использования традиционных и новейших технических средств изображения;
- принципы и методы подхода к анализу истории искусства с применением понятийного аппарата.

Уметь:

- работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач;
- осуществить постановку проблемы, выделить цели и задачи исследования, проанализировать исходную базу работы и оценить ее результаты;
- анализировать произведения искусства для последующего понимания художественных явлений прошлого и настоящего;
- применять на практике полученные теоретические знания в области основ художественной культуры и объемно-пространственного мышления;
- ориентироваться в современной художественной среде.

Владеть:

- методами теоретического анализа произведений искусства, включая понятие классификации видов и жанров, направлений и течений, национальных художественных школ, характерных тенденций творчества выдающихся мастеров;
- навыками художественно-эстетического восприятия современного искусства как органической части культурно-исторического процесса;
- способностью подходить к истории искусства с ценностных позиций с целью представлять собственные проектные решения в контексте мировой и локальной культуры;
- представлениями о «качестве» произведений искусства.

1. Виды самостоятельной работы по дисциплине

При изучении дисциплины «История искусств» студент прослушивает курсы лекций и проходит практические занятия в 1 и 2 семестрах.

Краткое содержание разделов дисциплины:

1 семестр

Раздел 1. Содержание основных этапов развития искусства от первобытности до современности.

Тема 1. Общие сведения о предмете История искусства. Искусство древнего мира.

Сущность искусства.

История и теория вопроса.

Смысл и значение искусства в культуре человека.

Искусство как отражение, как выражение человеческой мысли.

Понятия —художественная форма, —художественный образ в искусствознании, искусствоведении.

Искусство первобытного общества.

Тема 2. Искусство Древней Месопотамии. Искусство Древнего Египта.

Искусство Месопотамии - характеристика этапов развития.

Особенности становления и развития художественной культуры в регионе от древних шумер до монументальных архитектурных комплексов Ассирии.

Причины возникновения и сохранения стилевого единства в искусстве Египта.

Искусство Раннединастического периода, эпохи Древнего, Среднего, Нового царств.

Символика и условность в египетском искусстве.

Тема 3. Искусство Античности.

Хронология развития искусства Древней Греции.

Единство материальной и духовной природы человека в мифопоэтическом мышлении античных мастеров, его отражение в произведениях искусства. Скульптура, вазапись античной Греции периода классики.

Произведения известных мастеров периода классики.

Искусство античного Рима.

Общая характеристика культурного развития.

Этрусское наследие, республиканский период, период империи.

Особенности реалистического искусства античного Рима: скульптурный портрет, живопись.

Тема 4. Искусство Средних веков. Искусство Востока.

Искусство стран арабского Востока.

Специфика развития художественной культуры в регионе.

Влияние догм ислама на развитие различных видов изобразительного искусства.

Искусство Китая и стран Дальнего Востока.

Философские основы искусства Китая, Японии.

Особенности китайского реализма в скульптуре и живописи.

Символика в китайском реалистическом изображении.

Восточноевропейский храм.

Византия. Особенности изобразительного языка в византийском искусстве.

Техники стенописи, икона.

Языческая культура и христианский храм романского и готического периодов в искусстве зрелого средневековья в странах Западной Европы. Романский стиль.

Римская базилика и структура романского храма.

Готика.

Скульптура и витраж готических храмов как отражение синтеза плоскостных и объемно-пространственных искусств.

Каркасная система в строительстве и пластика архитектурной формы.

Готический натурализм в изобразительном искусстве: причины возникновения и дальнейшего развития.

Тема 5. Искусство Возрождения и Нового Времени.

Искусство эпохи Возрождения.

Италия. Общая характеристика общественно-экономической ситуации в странах Западной Европы в преддверии эпохи Возрождения.

Гуманизм – идеал эпохи.

Античные образцы в искусстве итальянского Ренессанса.

Этапы развития от проторенессанса до высокого Возрождения.

Искусство мастеров высокого итальянского Возрождения.

Творчество Леонардо да Винчи, Микельанджело Буонаротти, Рафаэля Санти и их роль в дальнейшем развитии искусства и культуры Европы. Искусство позднего Возрождения в Италии.

Маньеризм.

Специфика становления и развития венецианской школы живописи в искусстве итальянского ренессанса.

Возрождение в странах северной Европы.

Краткая характеристика творчества нидерландских мастеров Яна и Губерта ван Эйков, И. Босха, Рогир ван дер Вейдена.

Синтез религиозного догмата и средневековой этики в творчестве мастеров северного Возрождения.

Своеобразный “сюрреализм” в творчестве И.Босха.

Тема 6. Искусство Западной Европы XIX-XX вв.

Бытовой жанр в нидерландской живописи.

Искусство Нового времени.

Исторические предпосылки становления и развития.

Стилевое и жанровое многообразие в искусстве – общая характеристика, возникновение жанрового искусства.

Классицизм как социальный заказ в искусстве Нового времени.

Искусство классицизма в творчестве мастеров от Н. Пуссена до периода позднего классицизма в творчестве Ж. Давида и Энгра.

Реализм как художественное течение в искусстве Нового времени. Школа Караваджо.

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт.

Творчество «больших» и «малых» голландцев. Барокко.

Становление и развитие, особенности художественного выражения в стиле барокко.

Творчество П. Рубенса. Искусство эпохи Просвещения.

Стиль рококо в искусстве «галантного века».

Сентиментализм. Творчество известных мастеров.

Тема 7. Искусство Древней Руси и России XVIII в.

Искусство середины XIX века.

Поздний классицизм, романтизм, критический реализм.

Импрессионизм.

Особенности нового колористического строя композиции, новой системы отражения реальности.

Пленэрная живопись. Творчество известных мастеров.

Постимпрессионизм в искусстве конца XIX века и его место в истории мирового искусства.

Форма и цвет в искусстве П.Сезанна, В.Ван Гога, П.Гогена.

Искусство второй половины XIX века.

Общая характеристика романтизма.

Барбизонская школа.

Формирования новых принципов видения и отражения реальности в творчестве мастеров изобразительного искусства.

Живопись как ведущий вид изобразительного искусства в художественной культуре второй половины XIX века.

Искусство XX века.

Общая характеристика художественных течений модернизма.

Общая характеристика динамики развития искусства XX века в контексте времени.

Поиски новых форм, выраженных в многообразии художественных течений модернизма. Фовизм, кубизм, экспрессионизм, абстракционизм, концептуализм в искусстве первой половины XX века.

Тема 8. Искусство России XIX-XX вв.

Языческая символика искусства дохристианской Руси.

Роль крещения Руси в развитии русского искусства.

Христианский храм – сакральный центр Вселенной, подобие христианского мироустройства.

Храмовое действо как синтез искусств.

Каноны, формы и образы древнерусской иконописи.

Образы и сюжеты древнерусской живописи.

Лубок (Богатырский, былинный, галантный).

Библейские сюжеты в русской академической живописи 18 века в соотношении с иконописной традицией.

Русский заказчик и исполнитель культурной ситуации Нового времени (Екатерина II– Ч. Камерон)

Знаменитые зодчие XVIII века и их творения.

Жанровая панорама изобразительного искусства XVIII века.

Направления и жанры русской скульптуры XVIII века.

Развитие гравюры и графики в русском искусстве XVIII века.

Дворцово-парковые ансамбли XVIII века.

Архитектура Москвы и Петербурга XIX в.

Живопись классицизма.

Реализм и передвижники.

Русский символизм.

Искусство русского авангарда.

Искусство 30-50 х гг.

Оттепель и «суровый» стиль.

Искусство андеграунда и современное искусство России.

Тема 9. Современное искусство.

Искусство второй половины XX века.

Новые течения в художественной мысли послевоенного периода.

Искусство поп-арта, хепенинг в искусстве 60-х годов, концептуализм.

Постмодернизм и искусство конца XX века.

Перформанс, ленд-арт, трансавангард, новые технологии и др.

2 семестр

Раздел 2. Введение в историческое изучение искусства.

Тема 10. Графика.

Рисунок – основа изобразительного искусства.

Материал рисунка.

Краткая история средств изображения.

Развитие контурного изображения: от примитивов к миниатюрам.

Отделение графики от живописи как теоретическая проблема.

Умбрийская школа, нидерландский рисунок от Рогира ван дер Вейдена до Рембрандта.

Печатная графика.

Тиражная графика и формирование нового «печатного» сознания.

Понятие эстампа и его парадигма.

От ксилографии к офорту.

Техника на службе искусства – прообраз модерна.

От Шонгауэра и Дюрера к Рембрандту и Пиранези – диалектика детали и экспрессии.

Тема 11. Скульптура.

Виды скульптуры.

Круглая скульптура и рельеф.

Монументальная, монументально-декоративная и станковая скульптура.

Скульптура как элемент архитектурного декора.

От рельефа к автономной фигуре (круглая скульптура).

Материал скульптуры.

Динамика объема, роль фона и ниши.

Стоящая и сидящая фигура.

Монументальная пропаганда.

Классическая скульптура (От Фидия и Мирона к Верроккьо и Микеланджело).

Мотив оживающей статуи в культуре (Галатейя, Плачущая мадонна Каменный гость,

Медный всадник).

Современная скульптура как элемент городской среды.

«Чистый» объем и расподобление вещей.

Техника исполнения и материал.

Главные жанры скульптуры.

Тема 12. Живопись.

Введение в историю живописи. Ее отличия от графики.

Вопрос об акварели, классической книжной миниатюре и мозаике (средневековые культуры).

Станковая и монументальная живопись.

Особенности вазописи: техника, периодизация, сюжеты.

Значение для изучения греческого мира.

Эллинистическое наследие в помпеянской живописи.

Станковая живопись.

Функции моленных образов.

Может ли икона что-либо рассказывать?

Становление и развитие монументальной живописи в Византии, ее влияние на Запад.

Мозаика как самая престижная техника.

Витраж и особенности его нарративной структуры.

Типологический витраж.

Алтарный образ (ретабль), ранние фламандцы.

Основные понятия анализа живописного произведения и вопросы стиля.

Глубина и плоскость.

Линейность и живописность: мышление линиями или цветовыми пятнами.

Свет и тень.

Колорит, красочность, прозрачность.

Отношение к цвету и форме у старых мастеров.

Движение и состояние.

Перспектива.

Особенности натурализма, образ человека в Ренессансе и в Барокко.

Монументальная живопись.

Формирование традиционных жанров и их постепенная трансформация в XIX веке: историческое полотно, портрет, натюрморт, пейзаж, моленный образ.

Особенности исторического анализа жанров.

Ускорение темпа развития живописи в индустриальную эпоху.

Романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм.

Жанры и техники живописи.

Тема 13. Архитектура.

Архитектура как функциональное искусство.

Абстрактность, материальность и другие свойства архитектуры.

Анализ архитектурного образа.

Воздух, вода, растительность как архитектурный контекст.

Структура ландшафта и внутреннее убранство здания. Материал архитектуры.

Древние постройки и космогонические мифы.

Базовые архитектурные формы (пирамида, зиккурат, башня).

Технологическая революция формы.

Классика как проблема культурной теории.

Регулярность и симметрия как принципы классики.

Ордер и его элементы.

Дворец-лабиринт в Кноссе как отражение мифа о Минотавре.

Акрополь (фабрика власти). Некрополь (фабрика бессмертия).

От линейного ритма в архаике к объему в эллинизме.

Классическая архитектура от античности до палладианства (миф о вечности классики).

Византия как пример имперского стиля.

Мегаломания и тоталитаризм.

Пути развития европейской архитектурной традиции.

Центрический храм и базилика.

Крестово-купольный объем.

Семантика креста.

Космическая, топографическая и временная символика храма.

Романский и готический стили как оппозиция художественных языков и типов сознания. Готика как альтернатива античной классике, основа европейской идентичности и модель синтеза искусств.

Особенности западноевропейской архитектуры XX в. Школа Баухауз - эстетика и история.

Творчество Ле Корбюзье и его принципы архитектуры.

Органическая архитектура Френка Ллойда Райта.

Техницизм Мис ванн дер Роэ.

О. Нимейер и архитектура новой столицы Бразилии.

Особенности скандинавской архитектуры Алвара Аалто.

По дисциплине «История искусств» обучающийся выполняет следующие **виды самостоятельной работы:**

1. Пишет рефераты по разделам курса;
2. Самостоятельно готовится к лекциям, практическим занятиям и изучает теоретический материал;
3. Готовится к промежуточной аттестации.

2. Реферат

1. Общие положения.

Реферат по дисциплине «История искусств» одна из исследовательских работ, выполняемых студентами на начальном этапе обучения. Особое значение на этом этапе имеют развитие аналитических способностей. В результате усвоения курса студент должен знать историю графики, живописи, скульптуры и архитектуры, уметь эстетически воспринимать и квалифицированно анализировать отдельные произведения искусства,

использовать опыт, навыки и знания, полученные при изучении истории искусств в своей профессиональной деятельности.

2. Цели и задачи реферата

Цель работы над рефератом заключается в овладении исследовательским методом в архитектуре, что является непременным условием формирования профессиональной культуры будущего архитектора-реставратора.

Основные задачи:

- развитие аналитических способностей студента;
- овладение навыками работы с профессиональной литературой.

3. Основные требования к составу реферата

Реферат является обязательным заданием и выполняется самостоятельно. Выбор

темы осуществляется студентом из предложенного списка, утвержденного на заседании кафедры. В реферате должно быть представлено изложение основного содержания темы на основании изучения нескольких источников. Непременным условием написания интересной работы является сравнение различных взглядов на проблему и формулировка собственного мнения.

Реферат включает в себя титульный лист, введение с постановкой задачи, содержание из 3 разделов, заключение. В заключении студент должен кратко изложить свои самостоятельные выводы по теме. В тексте должны быть ссылки на использованные источники, оформленные в соответствии с требованиями (номер источника в списке библиографии, страницы). В конце приводится список использованных источников по алфавиту с полным библиографическим описанием. К текстовой части реферата прилагается иллюстративный ряд. Иллюстрации можно располагать как в тексте, так и после него. Общий объем работы 10 - 25 страниц. Текст реферата набирается в формате world, 12-14 кеглем.

Реферат принимается при соблюдении всех требований с учетом полноты раскрытия темы, содержательности и самостоятельности выполнения.

4. Требования к основным разделам реферата

Титульный лист

В верхней части титульного листа указываются данные об учебном заведении. В среднем поле указывается название темы, а под заголовком - данные о виде работы и дисциплине, в ходе которой она выполнялась. Ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО студента и номер группы. Еще ниже - ФИО и должность преподавателя. В нижнем поле титульного листа указывается город и год выполнения работы.

Содержание Содержание размещается на следующем после титульного листа странице и

включает перечень основных пунктов реферата с указанием соответствующего порядкового номера страницы.

Введение Во введении излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и её

актуальность.

Основная часть

В основной части реферата излагается точка зрения автора на основе анализа литературы по проблеме.

Заключение

В данном разделе реферата формулируются выводы и предложения. Заключение должно быть кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части.

Список использованной литературы и первоисточников

Список включает в себя перечень книг с указанием автора, названия книги или статьи, данных о том, где, кем и когда книга опубликована. Источники указываются в следующем порядке:

- законодательная литература, если есть;
- основная и периодическая литература;
- интернет-источники.

Дополнительная информация

В оформлении реферата должны быть использованы иллюстрации, при этом в тексте должны содержаться ссылки на них.

Реферат сдается в распечатанном виде на бумаге А4 или электронном виде на флеш-носителе. При этом помимо вордовского файла с рефератом, на носителе должна быть папка с иллюстрациями в формате jpg или tiff. Каждый слайд должен быть подписан (название объекта, местонахождение, год строительства).

Сроки выполнения реферата определяются в соответствии с учебным планом.

3. Самостоятельное изучение литературы

Практическое применение знаний, полученных при изучении дисциплины «История искусства», потребуется непосредственно в профессиональной деятельности, так как учебной практики по данной дисциплине не предусмотрено. В будущей профессиональной деятельности дизайнера встанут проблемы стиливого решения композиции любого проекта, поэтому знания истории развития художественных стилей, хотя бы в общих чертах, позволит использовать имеющийся мировой опыт в своей практике.

Одним из ведущих видов занятий по данной дисциплине являются практические занятия, на которых преподаватель дает систематизированные основы знаний, акцентирует проблемные аспекты темы и внимание на наиболее значимые объекты региона и периоды развития. Практические занятия призваны определить направления самостоятельной работы обучающихся, а именно тематику рефератов.

При подготовке к практическому занятию студенту необходимо:

- ознакомиться с материалом по теме предстоящей лекции;
- выделить для себя основные понятия и ключевые проблемы темы.

Во время практического занятия необходимо:

- правильно записать название темы, рекомендованную литературу, актуальность проблем и её связь с предыдущими темами;
- быть внимательным, полностью сосредоточиться на материале, понять структуру излагаемого вопроса, основные положения и записать их;
- на лекциях стремиться записать в конспекте только узловые моменты, которые акцентирует лектор, и оставить поля для дополнений при самостоятельной работе над ними в процессе подготовки к экзамену;
- на лекции необходимо использовать общепринятые или собственные сокращения слов и понятий, схематическое изложение материала.

После практического занятия следует:

- провести дальнейшую работу над темой;
- внести дополнения в записи;
- уточнить и записать правильные названия объектов, архитекторов и т.д.

Помимо этих видов самостоятельной работы существуют и другие. К ним относятся изучение некоторых разделов курса самостоятельно. Преподаватель указывает дополнительные для освоения курса разделы, которые не вошли в программу курса или важны для более глубокого освоения материала. Важной частью самостоятельной работы обучающихся является изучение основной и дополнительной литературы, приведенной в конце указаний.

4. Подготовка к промежуточной аттестации

По каждому разделу дисциплины есть общая программа с указанием тем и их кратким содержанием, которая предоставляется преподавателем. Зачет и экзамен по дисциплине проводится по билетам, содержащим 3 и 2 вопроса соответственно. Ниже приведены вопросы билетов.

1 семестр
Базовый уровень

1. Характерные особенности древнеегипетского стиля
2. Египетский канон в изображении человеческой фигуры (скульптура, живопись)
3. Основные формы архитектуры Древнего Египта
4. Характерные особенности древнегреческого стиля (архаика, классика, эллинизм)
5. Синтез архитектуры и скульптуры Древней Греции (на примере Афинского акрополя).
6. Ордерная система – величайшее изобретение греческих архитекторов
7. Живопись (вазопись) Древней Греции
8. Характерные особенности византийского стиля
9. Архитектура и живопись Византии (на примере храма св. Софии)
10. Иконографический византийский канон
11. Характерные особенности романского стиля Западной Европы X-XIII вв.
Архитектура и скульптура
12. Характерные особенности искусства готического стиля Западной Европы XIII – XV вв. (французская, немецкая, английская, испанская, итальянская готика). Архитектура, скульптура, витражное искусство
13. Характерные особенности искусства Итальянского Возрождения
14. Архитектура раннего, высокого и позднего Итальянского Возрождения.
Основные представители
15. Живопись проторенессанса, раннего, высокого и позднего Итальянского Возрождения. Маньеризм. Основные представители.
16. Скульптура раннего, высокого и позднего итальянского Возрождения.
Основные представители
17. Характерная особенность художественного стиля барокко в Западной Европе XVII – середина XVIII вв.
18. Особенности западноевропейской барочной архитектуры и интерьера.
19. Творчество Дж. Лоренцо Бернини – площадь перед собором св. Петра в Риме (1656 – 1657 гг.)
20. Особенности западноевропейской барочной живописи
21. Архитектура и интерьеры стиля рококо
22. Характерные особенности классицизма, неоклассицизма и ампира в искусстве Западной Европы XVII, XVIII, XIX вв.
23. Западноевропейская архитектура и интерьер стиля ампир
24. Скульптура Э. Мориса Фальконе и А. Гудона
25. Живопись Н. Пуссена, К. Лорена, Ж. Л. Давида, Ж. О. Энгра
26. Характерные особенности художественного стиля романтизм в западноевропейской живописи

27. Понятие реализма. Разнообразие форм и творческих методов реализма в западноевропейском искусстве
28. Реалистическое направление в живописи М.Караваджо (Италия, XVII в.), Д. Веласкеса (Испания, XVII в), У. Хогарта (Англия, XVIII в.), К. Коро (Франция, XIX в.), Ф. Гойя (Испания, XVIII-XIX вв.)
29. Возникновение импрессионизма (последняя треть XIX в.) – переворот в живописи. Живописное творчество импрессионистов. Э.Мане, К. Моне, О. Ренуара, Э. Дега, А. Сислея и др.
30. Скульптура импрессионизма. Творчество О. Родена
31. Постимпрессионизм как особый стиль. Основная задача постимпрессионистов в живописи
32. Влияние творчества П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена на развитие художественной культуры Новейшего времени
33. Древнерусская монументальная живопись. Иконопись. Икона. Способы изображений на иконах. Канон в иконописи. Тесная взаимосвязь иконы с ансамблем храма.
34. Иконописные школы (Новгородская – Феофан Грек. Псковская, Московская – Андрей Рублев, Дионисий. Годуновская и строгановская школы).
35. Архитектура Петербурга периода «петровского» барокко.
36. Архитектура Москвы периода «нарышкинского» барокко.
37. Живопись русского барокко
38. Архитектура и живопись «елизаветинского» рококо
39. Русский классицизм (екатерининский классицизм) и ампир. Архитектура и живопись. Творчество Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского
40. Романтизм в живописи О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, А. Г. Венецианова, К. П. Брюллова, А. А. Иванова
41. Реализм в русской живописи. Товарищества передвижных художественных выставок. Творчество И. Е. Репина, В. И. Сурикова, М. В. Нестерова
42. Эклектизм (1830-е – 1850-е гг.) в русской архитектуре. «Русский стиль» в архитектуре и интерьере
43. Русский модерн. Архитектура, живопись и графика. Творчество В.М. Васнецова, М. А. Врубеля, В. Э. Борисова-Мусатова. Творческое объединение «Мир искусства»
44. Русский импрессионизм. Живопись К. А. Коровина, И. Э. Грабаря, К. Ф. Юона и др.
45. Особенности модернизма в западноевропейском искусстве XX в. Течения модернизма в живописи
46. Фовизм в живописи XX в. Творчество Анри Матисса
47. Основные причины возникновения экспрессионизма. Живопись немецких экспрессионистов
48. Истоки кубизма. Творчество Пабло Пикассо
49. Сюрреализм в живописи и графике Сальвадора Дали
50. Популярное (поп-арт и У. Уорхолл) и оптическое искусство (оп-арт и В. Вазарелли) XX в.
51. Живопись и графика «Русского авангарда»
52. Наивная живопись в искусстве XX в. Творчество А. Руссо и Н. Пиромани
53. Особенности западноевропейской архитектуры XX в. Школа Баухауз - эстетика и история
54. Творчество Ле Корбюзье и его принципы архитектуры
55. Органическая архитектура Френка Ллойда Райта

Повышенный уровень

1. Характерные особенности древнеримского стиля (республиканский, помпейский, имперский)
2. Архитектура и строительное искусство Древнего Рима
3. Римский скульптурный портрет
4. Живопись и графика Северного Возрождения (Нидерланды, Германия, Испания)
5. Творчество Джотто ди Бондоне
6. Творчество Леонардо да Винчи
7. Творчество Рафаэля Санти
8. Творчество Микеланджело Буонарроти
9. Творчество Тинторетто – предвосхищение стиля барокко
10. Сравнительная характеристика развития искусства Итальянского и Северного Возрождения
11. Творчество Яна Ван Эйка
12. Творчество Питера Брейгеля Старшего
13. Творчество Альбрехта Дюрера
14. Фламандская школа живописи. Питер Пауль Рубенс (1577-1640) Парадный портрет Антониса Ван Дейка
15. Особенности голландской живописи. Творчество Рембранта Харменса Ван Рейна
16. Бытовой жанр в голландской живописи. Ян Вермер Делфтский (1632-1675)
17. Французская живопись романтизма. Творчество Т. Жерико и Э. Делакруа.
18. Английская живопись романтизма. Творчество Т. Гейнсборо, У. Тёрнера
19. Особенности художественного стиля рококо в западноевропейском искусстве XVIII в. (архитектура, живопись)
20. Живописное творчество Жана Антуана Ватто и Франсуа Буше
21. Стиль «модерн» в искусстве западной Европы и Америки. Характерные особенности художественного стиля «модерн» в архитектуре и интерьере. Творчество А. Гауди, В. Орта
22. Характерные особенности художественного стиля «модерн» в живописи и графике. Творчество А. Мухи, Г. Климта
23. Характерные особенности художественного стиля «модерн» в скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. Творчество А. Бурделя, А. Майоля
24. Древнерусский стиль (X – XVII вв.). Период феодальной раздробленности. Региональные школы в архитектуре (Киевская Русь, Новгородская школа, Псковская школа, Владимиро-суздальская школа, Московская школа)
25. Новые тенденции в западноевропейской скульптуре XX в. Творчество современных скульпторов
26. Поиск новых систем художественных ценностей в искусстве XX в.
27. Футуризм в западноевропейской и русской живописи
28. Абстракционизм как течение. Творчество К. Малевича, В. Кандинского, Дж. Поллока и др.
29. Характерные черты китайского стиля. Особенности стиля «шинуазри»
30. Характерные особенности японского стиля. Японский стиль в современной архитектуре (интерьере). Японские сады.
31. Особенности японской средневековой живописи и графики. Скульптура. Современное японское искусство
32. Историческая живопись В.И. Сурикова
33. Эkleктизм в русской архитектуре
34. Художественная целостность неостилей в русской архитектуре
35. Московские особняки в стиле модерн
36. Традиции модерна в русской живописи
37. Творчество К.А. Коровина – яркого представителя русского импрессионизма

38. Скульптура русского импрессионизма
39. Цветовая экспрессия фовизма
40. Образы экспрессионизма – выражение субъективных эмоций художников
41. Предметный мир кубизма
42. Футуризм и динамика ритма машинной индустрии
43. «Психологический автоматизм» сюрреалистов
44. «Необузданный» Джексон Поллок
45. Абстракционизм К. Малевича
46. «Изобретатели» поп-арта
47. У. Уорхолл и его образы
48. Оптическое искусство – эффект цвета и света
49. Техницизм Мис ванн дер Роэ
50. О. Нимейер и архитектура новой столицы Бразилии
51. Этническое искусство африканских народов
52. Латиноамериканская живопись
53. Особенности скандинавской архитектуры Алвара Аалто
54. Скульптура XX в. Близость к природе или ее отвержение
55. Современные направления в искусстве. Смещение различных видов искусства

2 семестр

Базовый уровень

1. Рисунок, набросок, эскиз, кроки и дидактические практики в изобразительных искусствах.
2. Древнейшие формы рисунка в Египте, Индии, Китае.
3. Материал (бумага, глина, дерево, природный камень) и его значение для историко-художественной трактовки.
4. Инструмент: перо, кисть, штифт, уголь, сангина, серебряный грифель, итальянский карандаш.
5. Соотношение художественных эпох и техник рисунка.
6. Линия и пятно, плоскость и объем, движение и статика как художественные проблемы.
7. Средневековая книжная миниатюра на Западе и Востоке.
8. Старые и новые мастера: анализ некоторых произведений (Рафаэль, Рембрандт, Тьеполо, Буше, Пикассо).
9. Художественные проблемы печатной графики как наиболее доступного, тиражируемого искусства.
10. Выпуклая, углубленная, плоская гравюра.
11. Гравюра на дереве (ксилография), от Дюрера до Бердслея и Мунка.
12. Углубленная гравюра на металле, горячая и холодная техники, сухая игла, медзотинто («черная манера»), акватинта, офорт (Жак Калло, Пиранези, Гойя).
13. Цвет в гравюре.
14. Литография XIX века: язык масс (Домье, Гаварни).
15. Карикатура: ее истоки и трансформации.
16. Искусство плаката, рождение и поэтика ранней рекламы.
17. Вопросы терминологии: пластика, скульптура, статуя.
18. Точка зрения и ее значение для понимания скульптуры.
19. Отношение скульптуры к окружающему пространству (интерьер, архитектура, сад, площадь, пленэр).
20. Масштабы скульптуры: большая и малая, мелкая пластика, связь с ювелирным искусством.
21. Свободная скульптура и рельеф.

22. Материалы скульптуры и его подчинение художественной воле мастера.
23. Тяготение мастеров и целых эпох к конкретным материалам и выражающиеся в этом тяготении историко-культурные координаты (бронза и мрамор у греков и итальянцев, фарфор, лак и нефрит в Китае, дерево на Руси).
24. Преодоление сопротивляемости материалов как вызов природе (гранит, пирит, некоторые металлы).
25. Глина, воск, другие мягкие материалы и их роль в создании пластических форм.
26. Слоновая кость и глиптика (обработка ценных пород камня: камея, инталия).
27. Этапы и методы работы скульптора.
28. Проблема света, цвета и видимой, но не существующей, «бесцветности» в скульптуре.
29. Портрет и проблема человеческой индивидуальности в истории мировой культуры, от Египта эпохи Древнего царства до Авангарда.
30. Художественные задачи скульптуры и ее функционирование в визуальной культуре.
31. Статуя и статуарная группа.
32. Отличия живописи от графики и вопрос об акварели, книжной миниатюре и мозаике.
33. Станковая и монументальная живопись.
34. Материалы, «носители» изображения (стена, доска, скала, холст).
35. Техники: от графики к живописи (акварель, пастель, гуашь).
36. Фреска от Античности до Возрождения.
37. Темпера, энкаустика и искусство иконы.
38. Основные понятия анализа живописного произведения и вопросы стиля.
39. Глубина и плоскость. Линейность и живописность: мышление линиями или цветовыми пятнами. Свет и тень.
40. Колорит, красочность, прозрачность.

Повышенный уровень

41. Отношение к цвету и форме у старых и новых мастеров.
42. Движение и состояние в живописи.
43. Формирование и основные особенности традиционных жанров в классической живописи: историческое полотно, портрет, натюрморт, пейзаж.
44. Композиция и деталь в живописном произведении.
45. Феномен Северного Возрождения.
46. Важность формата (круг, овал, квадрат, прямоугольник).
47. Местонахождение произведения и его история (музей, храм, альков), его место в серии или единичность (внутри одного заказа, цикл фресок или мозаик).
48. Живопись Нового и Новейшего времени.
49. Нововведения в живописи XIX века. Импрессионизм.
50. Основные направления европейского авангарда, манифесты и реальность.
51. Методы анализа «бессюжетных» произведений XX века.
52. Место архитектуры в общей системе искусств.
53. Изобразительность и не-изобразительность архитектуры
54. Строение как «всеобъемлющее произведение искусства».
55. Сложности изучения и исторической трактовки архитектуры.
56. Многомерность постройки, ее восприятие глазом, слухом, осязанием, телом.
57. Архитектура как искусство, разворачивающееся в пространстве и во времени.
58. Музыкальность и поэтичность архитектуры.
59. Историко-культурное значение непостроенной, но спроектированной архитектуры.
60. Конструктивное и художественное в постройке.
61. Тектоника и статика.
62. Жилище для человека: отношение постройки к окружающей природе и климату.

63. Египетский храм, дворец микенской эпохи и рождение классического храма.
64. Система классических ордеров и метаморфозы классицизма в культуре Европы.
65. Значение колонны в старой архитектуре.
66. Восприятие пространства сверху вниз как основа архитектурного художественного творчества.
67. Элементы архитектурной концепции: пространство, масса, плоскости, линии, объемы.
68. От пирамиды и периптера к Пантеону: возникновение пространственной архитектуры в римской цивилизации.
69. Инженерия и художественный образ в пространственной архитектуре в преддверии рождения христианского храма.
70. Продолжение развития пространственной архитектуры в христианском Средневековье: особенности храмовых пространств на разных этапах развития церковного зодчества.
71. Роль света в архитектуре.
72. Храм внутри и вне городских стен. Деталь и целое в композиции храма.
73. Шедевры романского и готического стилей XI-XIII вв.
74. Возрождение: «Темплетто» Браманте и собор Св. Петра в Риме.
75. Сант Иво алла Сапьенца, Санкт Карл в Вене и «театральность» барокко.
76. Основные элементы постройки в историческом развитии. Колонна, стена, купол, оконный проем, арка, лестница, свод и потолок, фасад, портал.
77. Проблема монументального и немонументального стиля в архитектуре, основанного на масштабе, соотношении детали и целого в сознании архитекторов и общества.
78. Пропорции: согласование между собой отдельных частей здания в отношении к целому. Золотое сечение.
79. Урбанистический ландшафт как крупнейший план историко-художественного анализа (на примере Рима и Парижа).
80. Пространственные композиции крупного плана: улица, площадь, набережная.

Литература

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины.

1. Григорян, М.Е. История искусств : конспект лекций / М.Е. Григорян ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - Ч. 1. - 107 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2304-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053> (05.09.2018).
2. Плешивцев А.А. История архитектуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 1-го курса / А.А. Плешивцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 398 с. — 978-5-7264-1054-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32240.html>
3. Забалуева Т.Р. Всеобщая история архитектуры и строительной техники. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира [Электронный ресурс] : учебник / Т.Р. Забалуева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 192 с. — 978-5-7264-1608-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72582.html>