Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владивостокский государственный университет»
Кафедра архитектуры

Рабочая программа дисциплины (модуля)

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Направление и направленность (профиль)
07.03.01 Архитектура. Архитектура

Год набора на ОПОП
2024

Форма обучения
Очная

Владивосток 2026

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История искусств» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (утв. приказом Минобрнауки России от 8 июня 2017 г. № 509) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245).

Составитель(и):

Иванова О.Г., доцент, Кафедра дизайна и технологий, Olga.Ivanova_G@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры архитектуры от 14.09.2026, протокол № 1

СОГЛАСОВАНО:

Директор института туризма и креативных индустрий (разработчика)
Гомилевская Г.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	00000000006B38DE
Владелец	Гомилевская Г.А.

1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целью освоения дисциплины «История искусств» формирование у студентов базовых знаний в области истории искусств; усвоение основных этапов формирования российской и западноевропейской культуры и искусства; получение знаний в области теории изобразительного искусства; формирование навыков искусствоведческого анализа произведений искусства.

Задачами освоения дисциплины являются:

- ознакомление с терминологией в области искусства;
- ознакомление с основными периодами развития мирового искусства;
- ознакомление с шедеврами живописи, скульптуры выдающихся мастеров;
- изучение роли традиций и новаторства в развитии искусств и формировании художественных объединений;
- формирование представлений о тенденциях в развитии современного искусства - выявление понятия «синтез искусств»;
- изучение важности сохранения произведений искусства;
- обучение самостоятельному поиску необходимых фактов в области искусства с помощью информационно-коммуникационных технологий;
- использование полученных теоретических и практических знаний при разработке собственных проектных решений.

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине		
			Код результата	Формулировка результата	
07.03.01 «Архитектура»	ОПК-2: Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения	ОПК-2.1к Участвует в сборе исходных данных для проектирования, эскизирования и поиска вариантных проектных решений.	РД1	Знание	основных способов осуществления предпроектного поиска творческого проектного решения
		ОПК-2.2к: Определяет основные виды требований к различным типам зданий для поиска творческого проектного решения.	РД2	Умение	анализировать данные для поиска творческого проектного решения
			РД3	Навыки	оформления результатов поиска исходных данных как основы творческого проектного решения

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «История искусств» входит в обязательную часть учебного плана по направлению 07.03.01 Архитектура и проводится на 2 курсе в 3 семестре.

Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин «Начертательная геометрия», «Академическая живопись и колористика», «История архитектуры и градостроительства». На данную дисциплину опираются дисциплины

«Академический рисунок», «Основы архитектурного проектирования», «Архитектурная композиция», «Учебная художественная практика».

3 Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обуче-ния	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудо-емкость	Объем контактной работы (час)						СРС	Форма аттес-тации
				(З.Е.)	Всего	Аудиторная			Внеауди-торная			
						лек.	прак.	лаб.	ПА	КСР		
07.03.01 Архитектура	ОФО	Б.1.Б.27	3	4	55	36	18	0	1	0	89	Э

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Структура дисциплины (модуля)

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля

№	Название темы	Код ре-зультата обучения	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
			Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Определение искусства	РД1, РД2, РД3	4	2	0	10	Опрос, Доклад, сообщение
2	Искусство древнейших цивилизаций	РД1, РД2, РД3	4	2	0	10	Опрос, Доклад, сообщение
3	Искусство античности	РД1, РД2, РД3	4	2	0	10	Опрос, Доклад, сообщение
4	Искусство Европы средних веков	РД1, РД2, РД3	4	2	0	10	Опрос, Доклад, сообщение
5	Искусство Европы эпохи Возрождения	РД1, РД2, РД3	4	2	0	10	Контрольная работа, Доклад, сообщение
6	Европейское искусство в эпоху Нового времени	РД1, РД2, РД3	4	2	0	10	Контрольная работа, Реферат
7	Особенности русского искусства XV-XIX вв.	РД1, РД2, РД3	8	4	0	19	Контрольная работа, Реферат
8	Художественные стили в искусстве Старого и Нового света в XX в.	РД1, РД2, РД3	4	2	0	10	Опрос, Реферат
Итого по таблице			**36**	**18**	**0**	**89**	

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)

Тема 1 Определение искусства

Содержание темы: Происхождение искусства. Виды и жанры искусства. Понятие художественного стиля.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие. Использование мультимедийного оборудования,

комплекса презентаций и демонстрационных материалов на лекционных занятиях. Практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение основной и дополнительной литературы и источников в сети Интернет. Подготовка к опросу и выступлению с докладом на практическом занятии.

Тема 2 Искусство древнейших цивилизаций.

Содержание темы: Традиции искусства древнейших цивилизаций Ближнего Востока. Канон древнеегипетского искусства. Художественные особенности «Амарнского периода». Искусство и культура крито-микенской эпохи. Греция времен архаики: религия и культура, пантеон, Гомер и Гесиод, города-государства, зарождение философии, пластические искусства. Классическая Греция V-IV вв. до н.э.: политические события, развитие науки и техники, философия, театр, архитектура, скульптура.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие. Использование мультимедийного оборудования, комплекса презентаций и демонстрационных материалов на лекционных занятиях. Практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение основной и дополнительной литературы и источников в сети Интернет. Подготовка к опросу и выступлению с докладом на практическом занятии.

Тема 3 Искусство античности.

Содержание темы: Эллинистическая культура: экономика и политика, религия и философия, точные и естественные науки, архитектура и скульптура, рождение филологии. Стили древнегреческого пластического искусства: архаика, классика, эллинизм. Предыстория Древнего Рима. Рим в эпоху царей. Римская республика: религия, историография, литература и филология, философия, поэзия, театр, градостроительство и скульптура. Императорский Рим: правители, войны, науки и искусства, юриспруденция. Закат Рима: победа христианства, нашествия варваров. Значение искусства Древнего Рима для позднейших культур.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие. Использование мультимедийного оборудования, комплекса презентаций и демонстрационных материалов на лекционных занятиях. Практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение основной и дополнительной литературы и источников в сети Интернет. Подготовка к опросу и выступлению с докладом на практическом занятии.

Тема 4 Искусство Европы средних веков.

Содержание темы: Общая характеристика истории и культуры европейского Средневековья (эпоха "темных веков" в истории европейской цивилизации, географические и хронологические границы). Смена культурных парадигм при переходе от античности к средневековью. Религиозные основы средневекового миропонимания. Слои средневекового общества: феодалы, духовенство, горожане, крестьяне и особенности их искусства. Официальная и народная культура. «Каролингское возрождение». Романский стиль. Готический стиль

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие. Использование мультимедийного оборудования, комплекса презентаций и демонстрационных материалов на лекционных занятиях. Практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение основной и дополнительной литературы и источников в сети Интернет. Подготовка к опросу и выступлению с докладом на практическом занятии.

Тема 5 Искусство Европы эпохи Возрождения.

Содержание темы: Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения Искусство итальянского Ренессанса: раннее Возрождение, высокое Возрождение, позднее Возрождение. Особенности северного Возрождения.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие. Использование мультимедийного оборудования, комплекса презентаций и демонстрационных материалов на лекционных занятиях. Практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение основной и дополнительной литературы и источников в сети Интернет. Подготовка к контрольной работе и выступлению с докладом на практическом занятии.

Тема 6 Европейское искусство в эпоху Нового времени.

Содержание темы: Два направления развития изобразительного искусства: усиление декоративных и реалистических тенденций. Маньеризм. Барокко. Караваджизм. Реализм. Динамика художественных стилей европейского и русского искусства XVIII-XIX столетий. Рококо. Академизм. Классицизм и проект Просвещения. Сентиментализм. Романтизм. Реализм.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие. Использование мультимедийного оборудования, комплекса презентаций и демонстрационных материалов на лекционных занятиях. Практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение основной и дополнительной литературы и источников в сети Интернет. Подготовка к контрольной работе на практическом занятии.

Тема 7 Особенности русского искусства XVII-XIX вв.

Содержание темы: Особенности развития русского искусства. Смена художественных стилей в архитектуре и иконописи до XVIII в. Стили русского искусства в XVIII в.: барокко, рококо, классицизм. Динамика стилей русского искусства в XIX в. Русский «серебряный век» и особенности русского авангарда рубежа XIX-XX вв. Акмеизм. Супрематизм. Абстракционизм. Социалистический реализм. Андеграунд. Направления развития искусства в современной России.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие. Использование мультимедийного оборудования, комплекса презентаций и демонстрационных материалов на лекционных занятиях. Практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение основной и дополнительной литературы и источников в сети Интернет. Подготовка к контрольной работе на практическом занятии. Выполнение реферата.

Тема 8 Художественные стили в искусстве Старого и Нового света в XX в.

Содержание темы: Культурный декаданс рубежа XIX-XX вв. Символизм. Импрессионизм. Пуантилизм. Фовизм. Постимпрессионизм. Кубизм. Экспрессионизм. Футуризм. Модерн. Модернизм и авангард. Абстракционизм. Общая характеристика искусства XX в. Сюрреализм. Конструктивизм. Функционализм. Постмодернизм. Поп-арт. Постпостмодернизм. Виртуальная реальность и цифровые искусства.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие. Использование мультимедийного оборудования, комплекса презентаций и демонстрационных материалов на лекционных занятиях. Практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: работа с теоретическими материалами; изучение основной и дополнительной литературы и источников в сети Интернет. Подготовка выступления с докладом на практическом занятии. Подготовка к экзамену.

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины (модуля)

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по обеспечению самостоятельной работы

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студентов на всех занятиях аудиторной формы: лекционных и практических, выполнение аттестационных мероприятий, эффективную самостоятельную работу. В процессе изучения дисциплины студенту необходимо ориентироваться на самостоятельную проработку лекционного материала, подготовку к практическим занятиям, доклады с презентацией, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

В процессе освоения теоретического материала дисциплины необходимо вести конспект лекций, а также – дополнять лекционный материал информацией, полученной из списка учебной литературы и информационно-методического обеспечения дисциплины.

Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия в форме презентаций, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие темам лекций.

Степень усвоения теоретических знаний оценивается такими контрольными мероприятиями как устный опрос, выполнением докладов, контрольных работ и рефератов.

Цель практических занятий – научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по проблемам курса, а также выработать навыки практического применения теоретических знаний. Подготовка к практическим занятиям выполняется студентами самостоятельно. При этом, желательно, чтобы студенты проводили анализ информации, содержащейся в лекциях, и полученной дополнительной информации, анализировали существенные дополнения и ставили вопросы, связанные с ними на лекциях. На практических занятиях обучающиеся проходят опрос и выполняют контрольные работы по предложенному заранее преподавателем плану выступают с докладами, сообщениями в виде презентаций по тому или иному вопросу, систематизируют и обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают самостоятельно или в малых группах, сопоставляют и сравнивают различные точки зрения на проблему, публично выступают и дискутируют, высказывают и аргументируют свою точку зрения. Участники обсуждения и преподаватель могут задавать дополнительные вопросы докладчикам. Задача студентов – ознакомиться с теоретическим материалом по выбранной теме доклада, подобрать литературу и визуальный материал, определить план работы и последовательность действий для выполнения задания. Подготовке к выполнению докладов должно предшествовать изучение литературы, приведенной в списке основной и дополнительной литературы рабочей программы учебной дисциплины «История искусств», лекционного материала, предоставленного на лекционных занятиях. В процессе поиска и сбора информации и иллюстративного материала используются электронные базы данных и различные электронные ресурсы.

Для выполнения реферата по предложенным темам обучающиеся работают со словарями и справочниками, знакомятся с документами, видеоматериалами, интернет-источниками. Задания к написанию рефератов выдается преподавателем в начале освоения дисциплины.

Темы докладов, сообщений и темы рефератов представлены в ФОС к дисциплине.

Текущий контроль проводится:

- по результатам ответов на опросах по темам лекционных занятий;
- по результатам выполнения контрольных работ;
- по результатам выступления с докладами, сообщениями.

Экзамен призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных студентом теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Более того, экзамен позволяет оценить способность студента к публичной коммуникации, навыки

ведения дискуссии на профессиональные темы, владение профессиональной терминологией.

При наличии неудовлетворительных оценок по результатам опросов, контрольным работам, при отсутствии докладов сообщений, не написании реферата, а также из-за пропуска занятий по уважительной причине студент имеет возможность выполнить эти виды работ во время консультаций, назначенных преподавателем после изучения дисциплины.

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература

1. Ильина Т. В. История искусства 2-е изд. Учебник для СПО [Электронный ресурс], 2025 – 203 с. - Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-iskusstva-565543?ysclid=mi3v47zqhn396295497

2. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2025. - 370 с. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/559631

3. Бирюкова Н. В. История архитектуры: Учебное пособие [Электронный ресурс]: ИНФРА-М, 2020 - 367 - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=356236

4. Потаев Г.А. Ландшафтная архитектура и дизайн: Учебное пособие [Электронный ресурс]: Издательство ФОРУМ, 2020 – 368 с.- Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=351084

5. Вёльфлин Г. ; Пер. Франковский А. А. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВ [Электронный ресурс], 2020 – 296 с. - Режим доступа: https://urait.ru/book/osnovnye-ponyatiya-istorii-iskusstv-454508

7.2 Дополнительная литература

1. История архитектуры [Электронный ресурс]: Сочинский государственный университет, 2018 - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/147671

2. Куликов А. С. История архитектуры: Учебники и учебные пособия для вузов [Электронный ресурс] - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017 – 138 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499407

3. Дерябина С.Р. История искусства стран Европы [Электронный ресурс]: Оренбургский государственный педагогический университет, 2015 - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73572

4. Садово-парковое искусство [Электронный ресурс], 2015 - 52 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/705925

5. Мутер Р. История живописи в XIX веке: Научные монографии [Электронный ресурс] - Москва: Директ-Медиа, 2014 - 501 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=99873

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):

1. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/

2. Собрание живописи и графики [База данных. Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: http://www.art-catalog.ru/

3. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа: http://biblioclub.ru/

4. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа: https://znanium.com/

5. Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа: https://urait.ru/

6. Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим доступа: http://oaji.net/

7. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/

8. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/

9. Профессиональная база данных: "Открытая база ГОСТов"/ Режим доступа: http://standartgost.ru/, свободный

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата (занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Основное оборудование: количество посадочных мест - 16, стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 1 шт., мультимедийное оборудование 1 шт., доска маркерная, экран.

Программное обеспечение: MS Windows7 Pro SP1 64-bit Russian OEM; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64).

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Рабочие места на базе компьютерной техники с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации: персональные компьютеры; посадочных мест – 19 шт. Стол преподавателя - 1 шт; Стул преподавателя - 1 шт; Доска маркерная - 1 шт.

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc; СПС КонсультантЮрист: Версия Проф; Adobe Acrobat Reader; Google Chrome; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64).

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владивостокский государственный университет»
Кафедра архитектуры

Фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Направление и направленность (профиль)
07.03.01 Архитектура. Архитектура

Год набора на ОПОП
2024

Форма обучения
Очная

Владивосток 2026

1 Перечень формируемых компетенций

Таблица 1 – Перечень формируемых компетенций

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции
07.03.01 «Архитектура»	ОПК-2: Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения	ОПК-2.1к: Участвует в сборе исходных данных для проектирования, эскизировании и поиске вариантных проектных решений
		ОПК-2.2к: Определяет основные виды требований к различным типам зданий для поиска творческого проектного решения

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается несформированной.

2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения

Таблица заполняется в соответствии с разделом 2 Рабочей программы дисциплины (модуля).

Компетенция ОПК-2 «Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения»

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине			Критерии оценивания результатов обучения
	Код рез- та	Тип рез- та	Результат	
ОПК-2.1к: Участвует в сборе исходных данных для проектирования, эскизировании и поиске вариантных проектных решений	РД1	Знание	основных способов осуществления предпроектного поиска творческого проектного решения	определяет набор основных исходных данных, связанных с историей искусств при поиске информации для решения профессиональных задач; знает методы получения информации, используя профессиональные печатные и электронные издания; понимает значение художественного наследия для профессионального самосовершенствования и саморазвития
ОПК-2.2к: Определяет основные виды требований к различным типам зданий для поиска творческого проектного решения	РД2	Умение	анализировать данные для поиска творческого проектного решения	анализирует произведения в различных видах искусства; умеет определять автора и название работы на основании визуального анализа, давать краткую стилистическую характеристику изучаемых эпох, определять жанр, стиль и эпоху; использует закономерности развития видов отечественного и зарубежного изобразительных искусств, явлений художественной жизни и художественных процессов в решении профессиональных задач

	РД3	Навыки	оформления результатов поиска исходных данных как основы творческого проектного решения	осуществляет обработку и систематизацию исходных данных о исторических школах мирового искусства, основных европейских и отечественных мастеров живописи и скульптуры и их работ; владеет навыками определения стилевой, жанровой национальной и региональной специфики; владеет навыками оформления и представления результатов поиска произведений искусства и использования основных искусствоведческих терминов при решении профессиональных задач

Таблица заполняется в соответствии с разделом 2 Рабочей программы дисциплины (модуля).

3 Перечень оценочных средств

Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые результаты обучения		Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства и представление его в ФОС	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
РД5	Знания: основных способов осуществления предпроектного поиска творческого проектного решения	1 Определение искусства	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		2 Искусство древнейших цивилизаций	Доклад, сообщение	Тест
		3 Искусство античности	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		4 Искусство Европы средних веков	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		5 Искусство Европы эпохи Возрождения	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		6 Европейское искусство в эпоху Нового времени	Контрольная работа	Тест
		7 Особенности русского искусства XV-XIX вв.	Контрольная работа	Тест
		8 Художественные стили в искусстве Старого и Нового света в XX в.	Контрольная работа	Тест
РД6	Умения: анализировать данные для поиска творческого проектного решения	1 Определение искусства	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		2 Искусство древнейших цивилизаций	Доклад, сообщение	Тест
		3 Искусство античности	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		4 Искусство Европы средних веков	Опрос,	Тест

			Доклад, сообщение	
		5 Искусство Европы эпохи Возрождения	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		6 Европейское искусство в эпоху Нового времени	Контрольная работа	Тест
		7 Особенности русского искусства XV-XIX вв.	Контрольная работа	Тест
		8 Художественные стили в искусстве Старого и Нового света в XX в.	Контрольная работа	Тест
РД7	Навыки: оформления результатов поиска исходных данных как основы творческого проектного решения	1 Определение искусства	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		2 Искусство древнейших цивилизаций	Доклад, сообщение	Тест
		3 Искусство античности	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		4 Искусство Европы средних веков	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		5 Искусство Европы эпохи Возрождения	Опрос, Доклад, сообщение	Тест
		6 Европейское искусство в эпоху Нового времени	Контрольная работа	Тест
		7 Особенности русского искусства XV-XIX вв.	Контрольная работа	Тест
		8 Художественные стили в искусстве Старого и Нового света в XX в.	Контрольная работа	Тест

4 Описание процедуры оценивания

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100 баллам в соответствии с таблицами 4.1.

Таблица 4.1 – Распределение баллов по видам учебной деятельности

Вид учебной деятельности	Оценочное средство				
	Опрос	Доклад, сообщение	Контрольная работа	Тест	Итого
Лекционные занятия	20				20
Практические занятия		20	20		40
Самостоятельная работа		20			20

Промежуточная аттестация				20	20
Итого	20	40	20	20	100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.2 – Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности и перевод в оценку

Сумма баллов по дисциплине	Оценка по промежуточной аттестации	Характеристика качества сформированности компетенции
от 91 до 100	«зачтено» / «отлично»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
от 76 до 90	«зачтено» / «хорошо»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
от 61 до 75	«зачтено» / «удовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
от 0 до 60	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства

5.1 Список вопросов для опроса

1. Культура Древнего Египта Раннего и Древнего царства.
2. Общие сведения о культуре передней Азии.
3. Крито-Микенская цивилизация. Архитектура (дворцы Кносса и Феста).
4. Греческая архаика. Вазопись геометрического, коврового, чернофигурного и краснофигурного стиля.
5. Афинский акрополь.
6. Скульптура эллинизма.
7. Культура Этрусков. Мемориальная скульптура и живопись из захоронений в Вольтерре, Цере, Тарквинии.
8. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. Монументальное строительство (Колизей, Форум Романум, форум Траяна).
9. Римская портретная скульптура, ее эволюция.
10. Греко-римская фресковая живопись.
11. Четыре стиля Витрувия («Об архитектуре»).
12. Искусство христианского Рима. Катакомбы. Фресковая живопись.
13. Искусство Византии.
14. Особенности готической скульптуры и живописи.
15. Вопрос о Возрождении в современном искусствоведении.
16. Новые веяния в архитектуре Возрождения. Брунеллески.

17. Открытия Джотто в области живописи.
18. Вклад Боттичелли в развитие итальянской живописи.
19. Творческий путь Леонардо да Винчи.
20. Творческий путь Микеланджело.
21. Творческий путь Рафаэля.
22. Открытия Венецианской школы (Джорджоне, Тициан).
23. Феномен «Северного Возрождения».
24. А. Дюрер – новое слово в живописи северян.
25. Темы и образы живописи И. Босха.
26. Особенности образной системы П. Брейгеля.

Краткие методические указания

Для углубления и структурирования знаний по дисциплине на практических занятиях проводится контрольное мероприятие – опрос по теме предыдущей лекции. Для подготовки к опросам студенты должны самостоятельно изучать рекомендуемую литературу и проводить поиск информации из дополнительных источников. При прохождении опроса студенты не должны пользоваться записями лекционных материалов и электронными гаджетами.

Шкала оценки

Оценка	Баллы	Описание
5	16-20	Теоретические знания студентом усвоены. Студент дал правильные ответы на все в опросы. При подготовке к контрольному мероприятию использовал рекомендуему ю литературу и дополнительные источники.
4	11-15	Теоретические знания студентом усвоены. Студент дал правильные ответы на вопросы, но допустил незначительные ошибки в ответах. При подготовке к контрольному мероприятию использовал рекомендуемую литературу и дополнительные источники.
3	6-10	Теоретические знания студентом усвоены в недостаточной степени. Студент дал правильные ответы на половину вопросов, допустил ошибки в ответах. При подготовке к контрольному мероприятию использовал конспект лекций.
2	1-5	Теоретические знания студентом не усвоены. Студент не дал ответы на вопросы или допустил грубые ошибки в ответах. При подготовке к контрольному мероприятию не использовал рекомендуемую литературу.

5.2 Темы контрольных работ

Контрольная работа № 1
1. Архитектура Византии
2. Итальянское искусство «Высокого» Возрождения
3. Искусство живописи в Германии XV–XVI веков
4. Искусство живописи Франции XV–XVI веков

Контрольная № 2
1. Искусство Италии XVII века: архитектура, скульптура, живопись.
2. Искусство Фландрии и Голландии XVII века.
3. Западноевропейская живопись XVIII века.
4. Русская живопись XVIII века.
5. Русское изобразительное искусство «Серебреного века»

Краткие методические указания

Степень усвоения теоретических знаний оценивается выполнением контрольных работ по темам лекционного материала. Для подготовки к контрольным работам студенты должны использовать конспекты лекций, самостоятельно изучать рекомендуемую литературу и проводить поиск информации из дополнительных источников. При

контрольного мероприятия студенты не должны пользоваться записями лекционных материалов и электронными гаджетами.

Шкала оценки

Оценка	Баллы	Описание
5	16-20	Теоретические знания студентом усвоены. Студент выполнил контрольные раб оты. Дал расширенные ответы на поставленные вопросы в контрольных работа х. При подготовке к контрольному мероприятию использовал рекомендуемую л итературу и дополнительные источники.
4	9-14	Теоретические знания студентом усвоены. Студент выполнил контрольные работы. Дал расширенные ответы на поставленные вопросы, но допустил незначительные ошибки в ответах. При подготовке к контрольному мероприятию использовал рекомендуемую литературу и дополнительные источники.
3	5-8	Теоретические знания студентом усвоены в недостаточной степени. Студент дал ответы на вопросы, но допустил значительные ошибки в ответах. При подготовке к контрольному мероприятию использовал конспект лекций.
2	0-4	Теоретические знания студентом не усвоены. Студент не дал ответы на вопросы или допустил грубые ошибки в ответах. При подготовке к контрольному мероприятию не использовал рекомендуемую литературу.

5.3 Темы докладов, сообщений

1. Национальная самобытность в искусстве Италии XVII в
2. Появление художественных академий в странах Западной Европы
3. Своеобразие и самобытность итальянской и фламандской школ.
4. Монументальная скульптура и живопись дворцово-парковых ансамблей Франции XVII в.
5. Искусство Голландии XVII в.
6. Особенности синтеза искусств в странах Западной Европы XVII в.
7. Художественная культура в странах Западной Европы XVII в.
8. Голландская живопись XVII века. Творчество Рембрандта.
9. Испанская живопись XVII века. Творчество Диего Веласкеса
10. Жанровая структура европейского искусства XVII в
11. Современные виды искусств (XX –XXI вв.)

Краткие методические указания

Для контроля результатов освоения дисциплины на практических занятиях проводится оценка выступлений с докладом и презентацией, выполненной в Microsoft Power Point или других программах. Студенты проводят поиск и анализ источников, пользуются информацией, полученной на лекционных занятиях. Студенты могут выступать индивидуально, так и рассмотреть тему и вынести её в качестве группового доклада. Презентация должна содержать не менее 10 слайдов. Состав презентации:

- титульный лист (название доклада; ФИО автора);
- основное содержание доклада (основные этапы (моменты) презентации);
- список используемых источников (полные ссылки из тех источников, которыми воспользовались).

Требования к оформлению:

- профессиональное оформление;
- ограниченное количество текста на слайде.

Презентация докладов проходит с использованием мультимедийного оборудования.

Шкала оценки

Оценка	Баллы	Описание

5	36-40	Представлены доклады по всем темам практических занятий. При поиске информации студент использовал рекомендованную основную и дополнительную литературу, а также дополнительные источники. Самостоятельно провел анализ, сделал правильные суждения и представил информацию в авторской интерпретации. Выбрал и представил полный визуальный ряд, отражающий тематику доклада.
4	21-35	Представлены доклады по всем темам практических занятий. При поиске информации студент использовал только рекомендованную основную и дополнительную литературу. Провел анализ источников, в целом, сделал правильные суждения и представил информацию в авторской интерпретации. Выбрал и представил частичный визуальный ряд, отражающий тематику доклада.
3	10-20	Представлены не все доклады по темам практических занятий. При поиске информации студент использовал не достаточное количество источников. Не проводил анализ источников, представил заимствованные суждения без авторской интерпретации. Представил бедный визуальный ряд, не вполне отражающий тематику доклада.
2	1-9	Частично представлены доклады по темам практических занятий или не представлены ни по одной теме. Студент выполнил не достаточный поиск и анализ источников информации. Не смог представить собственные суждения в докладе. Представил бедный визуальный ряд, не отражающий тематику доклада.

5.4 Примеры тестовых заданий

Выберите правильный вариант ответа

1. На русский язык название стиля «барокко» переводится как.

A. Динамичный
B. Причудливый
C. Завораживающий

2. В этой картине Диего Веласкеса цветовая гамма построена в основном на сочетании красного и белого цветов, что подчеркивает психологическую характеристику портретируемого.

A. Портрет Филиппа IV
B. Портрет папы Иннокентия X
C. Портрет шута Себастьяна Мора
D. Водонос

3. Глава фламандской школы живописи.

A. Микеланджело Меризи да Караваджо
B. Антонис ван Дейк
C. Питер Пауль Рубенс
D. Рембрандт Харменс ван Рейн

4. Голландский художник, автор выдающихся произведений «Возвращение блудного сына», «Ночной дозор».

A. Рембрандт Харменс ван Рейн
B. Франс Хальс
C. Питер до Хоох
D. Питер Пауль Рубенс

5. Работы французского художника Никола Пуссена «Аркадские Пастухи», «Пейзаж с Полифемом» и др. относятся к художественному стилю.

A. Барокко
B. Романтизм
C. Классицизм
D. Символизм

6. Для творчества мастера барокко характерны вытянутые пропорции, резкий переход от света к тени, яркие краски, сложные, многофигурные композиции.

A. Эль Греко
B. Франсиско Гойя
C. Микеланджело да Караваджо
D. Питер Пауль Рубенс

7. Жанр, в котором работал Диего Веласкес во время севильского (раннего) периода своего творчества.

A. Маньеризм
B. Натюрморт
C. Бодегон (бодегонес)
D. Кьяроскуро

8. Положение, которое НЕ относится к задачам истинного художника с точки зрения романтизма.

A. Мыслящий рассудок управляет всеми поступками человека
B. Стремление проникнуть в духовный мир человека
C. Человек должен жить по велению сердца
D. Человек должен подчиняться чувствам

9. Единственный ПРИЖИЗНЕННЫЙ успех принесла Александру Иванову картина.

A. «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения»
B. «Явление Мессии»
C. «Октябрьский праздник. Сцена в лоджии»

10. Звание академика П.А. Федотов получил после успеха на академической выставке картины.

A. «Завтрак аристократа»
B. «Сватовство майора»
C. «Свежий кавалер»
D. «Анкор, ещё анкор»

Впишите самостоятельно ответ

11. Русский вариант живописного импрессионизма, сочетающий непосредственность и свежесть восприятия натуры с поэтизацией образов крестьянской России, сформировался среди участников объединения.

Впишите самостоятельно ответ.

12. «Товарищество передвижных художественных выставок» просуществовало. Впишите самостоятельно ответ.

13. В русском искусстве XIX в. главным становится социально критическое направление. Крупнейшим представителем этого направления стал. Впишите самостоятельно ответ.

Установите соответствие

14. Установите соответствие между направлением искусства и его основными особенностями.

1	Реализм	A.	Субъективное визуальное впечатление от момента и сцены, а не создание реалистичного изображения.
2	Романтизм	B.	Подражание античным образам.
3	Классицизм	C.	Внимание к душевным переживаниям человека
4	Импрессионизм	D.	Стремление запечатлеть правду момента, передать психологию человека и социальный контекст времени.

15. Установите соответствие между названием произведения и его автором.

1	К.П. Брюллов	A.	«Свежий кавалер»
2	А.А. Иванов	B.	«Кружевница»
3	П.А. Федотов	C.	«Последний день Помпеи»
4	В.А. Тропинин	D.	«Явление Христа народу»

Краткие методические указания

На тестировании учитывается правильность ответов, указывающая на остаточные знания пройденного учебного материала. Максимальное количество баллов, набранных на контрольном мероприятии, составляет 20 баллов. При подготовке к ответам на вопросы студенты не должны пользоваться записями лекционных материалов и электронными гаджетами.

Шкала оценки

Оценка	Баллы	Описание
5	16–20	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала. Умеет правильно изложить материал, иллюстрируя его примерами.
4	10–15	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются ошибки. Умеет изложить материал, иллюстрируя его примерами.
3	3–9	Студент демонстрирует не достаточную сформированность дисциплинарных компетенций, допускает значительные ошибки, проявляет отсутствие отдельных знаний. В целом излагает материал, не всегда может проиллюстрировать его примерами.
2	0-2	У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. Не может ответить на вопросы, допускает значительные ошибки в ответах, не иллюстрирует его примерами.

КЛЮЧИ к ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

5.1 Ключи к вопросам для опроса

1. Культура Древнего Египта Раннего и Древнего царства

Раннее царство (ок. 3000–2686 до н.э.): Период формирования единого государства после объединения Верхнего и Нижнего Египта фараоном Нармером (Менесом). Зарождение иероглифической письменности, формирование основ государственного управления. В архитектуре – строительство глинобитных мастаб, развитие монументального стиля. В искусстве – становление канонов (фронтальность, симметрия, иерархичность размеров). Религиозные верования – культ фараона как воплощения бога Гора.

Древнее царство (ок. 2686–2181 до н.э.): "Эпоха строителей пирамид". Расцвет централизованной власти. Создание великих пирамид в Гизе (Хеопса, Хефрена, Микерина) как воплощение идеи незыблемости власти фараона и загробного культа. Окончательное формирование художественных канонов: сочетание реализма и символизма в скульптуре ("Статуя писца Каи", "Статуя фараона Хефрена"). Развитие солнечного культа Ра. Искусство подчинено религиозным и государственным задачам.

2. Общие сведения о культуре Передней Азии

География: Месопотамия (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия), Малая Азия, Иранское нагорье, Восточное Средиземноморье.

Основные черты: Возникновение первых цивилизаций и городов-государств. Изобретение клинописи – одной из древнейших систем письма. Ведущая роль архитектуры – монументальные культовые сооружения (зиккураты) из сырцового кирпича. Развитие монументального искусства: каменные рельефы и стелы с военными, культовыми сценами (стела Хаммурапи, ассирийские рельефы из дворцов в Ниневии и Хорсабаде). Искусство имело религиозно-политический характер, прославляя власть правителя и богов. Характерны жесткая каноничность, повествовательность, символичность.

3. Крито-Микенская цивилизация. Архитектура (дворцы Кносса и Феста)

Кносский дворец: Крупнейший памятник минойской культуры (о. Крит). Сложная, лабиринтообразная планировка вокруг центрального двора. Многоэтажность, световые колодцы, сложная система водоснабжения и канализации. Фресковая роспись ("Игры с быком", "Парижанка") отличается динамикой, яркостью, стилизацией. Колонны, расширяющиеся кверху.

Дворец в Фесте: Имеет более строгую, симметричную планировку с центральным мегароном. Знаменит монументальными лестницами и дворцовой керамикой стиля "камарес".

Общие черты: Отсутствие мощных оборонительных стен, что говорит о мирном характере минойской культуры. Дворцы были религиозными, административными и хозяйственными центрами.

4. Греческая архаика. Вазопись геометрического, коврового, чернофигурного и краснофигурного стиля

Геометрический стиль (IX–VIII вв. до н.э.): Абстрактные орнаменты (меандр, zig-zag), поясные композиции. Схематичные силуэтные изображения людей и животных (дипилонские амфоры).

Ковровый (ориентализирующий) стиль (VII в. до н.э.): Под влиянием искусства Востока. Заполнение фона растительными (пальметты, лотосы) и животными мотивами (сфинксы, грифоны). Более живые, плавные линии.

Чернофигурный стиль (VI в. до н.э.): Фигуры и орнамент наносились черным лаком на красноватую глину. Детали процарапывались иглой. Характерна повествовательность, мифологические сцены. Расцвет в Аттике (Эксекий).

Краснофигурный стиль (с конца VI в. до н.э.): Технологический прорыв. Фон заливался черным лаком, фигуры сохраняли цвет глины. Рисование деталей кистью позволило достичь большей пластичности, динамики и анатомической точности.

5. Афинский акрополь

Архитектурный ансамбль V в. до н.э., созданный после греко-персидских войн под руководством Фидия при Перикле. Символ могущества и культурного расцвета Афин.

Парфенон (447–438 до н.э.): Храм Афины-Парфенос (Девы). Архитекторы Иктин и Калликрат. Дорический периптер с ионическими элементами. Знаменит совершенством пропорций и применением оптических коррекций (курватуры). Скульптурное убранство Фидия (метопы, фриз, фронтоны).

Эрехтейон (421–406 до н.э.): Храм с асимметричной планировкой, посвященный Афине и Посейдону. Знаменит портиком кариатид.

Пропилеи (437–432 до н.э.): Монументальный вход на Акрополь (архитектор Мнесикл).

Храм Ники Аптерос (Бескрылой Победы): Небольшой амфипростиль ионического ордера.

6. Скульптура эллинизма

Период после завоеваний Александра Македонского. Искусство становится более драматичным, эмоциональным, театральным и многообразным.

Основные черты: Отход от гармонии классики. Интерес к индивидуальному, характерному, к внутреннему миру человека. Сложные ракурсы, динамика, мощная пластика. Развитие жанров: портрет, бытовые сцены, аллегории.

Ключевые произведения: "Ника Самофракийская" (триумф, энергия), "Афродита Милосская" (гармония и чувственность), "Лаокоон и его сыновья" (драма, страдание), "Галл, убивающий себя и свою жену" (пафос, реализм), алтарь Зевса в Пергаме (гигантомахия).

7. Культура Этрусков. Мемориальная скульптура и живопись из захоронений

Скульптура: Характерны терракотовые (обожженная глина) саркофаги и урны. "Саркофаг супругов" из Цере – супруги изображены в живой, непринужденной позе, с архаическими улыбками. Антропоморфные урны из Вольтерры. Скульптура отличается живостью и непосредственностью.

Живопись: Фрески в гробницах (Тарквиния) – главный источник знаний о культуре. Сцены пиров, танцев, игр, охоты, изображения загробной жизни. Яркий колорит, контурный рисунок, условность пространства. Отражают веру в радостную загробную жизнь.

8. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. Монументальное строительство

Заимствования: Ордера у греков, инженерные навыки (свод, арка) у этрусков.

Новации: Широкое применение бетона, что позволило создавать сооружения огромного масштаба. Акцент на утилитарности и функциональности (дороги, акведуки, базилики, термы). Развитие архитектуры внутреннего пространства.

Колизей (Амфитеатр Флавиев): Крупнейший амфитеатр. Каркасная система арок и сводов, сложная организация входов и выходов (вомитории).

Форум Романум: Центр общественной жизни, комплекс зданий (базилики, храмы, курии).

Форум Траяна: Самый большой императорский форум с колонной Траяна (спиральный рельеф с историей Дакийских войн) и рынком Траяна.

9. Римская портретная скульптура, её эволюция

Эпоха Республики (конец): "Вергазм" (от лат. verus – истинный) – суровый, беспристрастный реализм. Подчеркивание возрастных изменений, морщин, индивидуальных черт ("Брут Капитолийский", портреты римлян с бюстами предков).

Эпоха Империи (Август): Идеализация по греческим образцам. Портрет становится инструментом пропаганды ("Август из Прима Порта" – ораторский жест, божественные атрибуты).

Поздняя Империя (III–IV вв. н.э.): Уход от физиогномического сходства к передаче внутреннего состояния, духовности, тревоги. Упрощение форм, схематизация, углубленная обработка глаза ("Портрет Филиппа Араба", тетрархи).

10. Греко-римская фресковая живопись

Известна по находкам в Помпеях, Геркулануме и Стабиях.

Помпейские стили (по классификации А. Мау):

1. Инкрустационный (II в. до н.э.): Имитация облицовки цветным мрамором.
2. Архитектурно-перспективный (I в. до н.э.): Создание иллюзорного пространства с колоннадами, арками, пейзажами.
3. Канделябрный (сер. I в. до н.э. – н.э.): Изящные, легкие архитектурные формы, орнаменты на светлом фоне.
4. Фантазийный (с 63 г. н.э.): Сложные, фантастические архитектурные композиции, обилие деталей, мифологические сцены.

11. Четыре стиля Витрувия («Об архитектуре»)

Важное уточнение: Витрувий в своем трактате "Десять книг об архитектуре" (I в. до н.э.) не выделял "четыре стиля" живописи. Эта классификация была создана немецким археологом Августом Мау в XIX веке на основе помпейских росписей.

Труд Витрувия – это фундаментальный энциклопедический труд, систематизирующий знания об античной архитектуре. Он описывает:

- Архитектурные ордера (дорический, ионический, коринфский).
- Принципы градостроительства, строительные материалы и технологии.
- Триаду "Прочность, польза, красота" (Firmitas, Utilitas, Venustas) как основу архитектуры.

12. Искусство христианского Рима. Катакомбы. Фресковая живопись

Катакомбы: Обширные подземные лабиринты (святых Каллиста, Домитиллы, Присциллы), служившие местами погребения и тайных богослужений в период гонений.

Фресковая живопись:

- Символический язык: Избегание прямых изображений. Рыба (ихтис – акроним Иисуса Христа), якорь (надежда), голубь (мир и душа), Добрый Пастырь (Христос), виноградная лоза (Евхаристия).
- Сюжеты: Сцены из Ветхого (Иона в чреве кита, жертвоприношение Авраама) и Нового Заветов (воскрешение Лазаря, исцеления).
- Стиль: Упрощенный, ориентированный на идею, а не на форму. Фигуры плоскостны, жесты условны, пространство отсутствует. Задача – передать духовную суть, а не физическое подобие.

13. Искусство Византии

Сформировалось как синтез античной традиции (эллинистическое искусство, римский портрет) и христианского мировоззрения.

Архитектура: Крестово-купольный храм как основной тип. Шедевр – храм Святой Софии в Константинополе (архитекторы Исидор Милетский и Анфимий Тралльский). Грандиозный купол на парусах, создающий образ небесного свода, обилие света, мраморная облицовка, мозаики.

Иконопись: Каноничность, обратная перспектива (сходящаяся на зрителе), символичность цвета и жестов, отсутствие эмоций как отражение одухотворенности. Икона – "окно в горний мир".

Мозаика и фреска: Золотой фон (символ божественного света), торжественность, статичность, иерархичность композиций.

14. Особенности готической скульптуры и живописи

Скульптура:

– Освобождение от стены: Статуи становятся полнообъемными, самостоятельными.

– Оживление и индивидуализация: Появление "готической улыбки", S-образный изгиб (готический изгиб), стремление к передаче естественных поз и эмоций.

– Темы: Помимо религиозных, появляются светские образы, аллегории наук и искусств, изображения донаторов. Портал собора как "Библия для неграмотных".

– Живопись:

– Витраж: Замена стены цветным стеклом. Создает мистическую, наполненную светом атмосферу. Катехизис в картинах.

– Книжная миниатюра: Расцвет, утонченность, детализация.

– Алтарная живопись: Появление складных алтарей, развитие иконографии, переход от условности к большей реалистичности.

15. Вопрос о Возрождении в современном искусствоведении

Хронологические рамки: Дискуссии о начале (Проторенессанс, Trecento) и конце (Маньеризм как кризис или этап).

Географический центр: Классическая модель (Италия – Флоренция, Рим) vs. концепция "Северного Возрождения" (Нидерланды, Германия) с собственными путями развития.

Социально-экономические предпосылки: Роль городов, торговли, меценатства. Вопрос о степени влияния светских и религиозных заказчиков.

Соотношение со Средневековьем: Ренессанс как резкий разрыв или эволюционное развитие готики? Переосмысление термина "Возрождение" (не просто "воскрешение античности", а сложный синтез).

16. Новые веяния в архитектуре Возрождения. Брунеллески

Основная идея: Возрождение античной ордерной системы, гармонии, ясности пропорций, основанных на математических расчетах. Архитектура, соразмерная человеку.

Филиппо Брунеллески (1377–1446):

– Купол Флорентийского собора (Санта-Мария-дель-Фьоре): Инженерный подвиг. Двойной каркас без дорогостоящих лесов. Решение сложнейшей архитектурной задачи.

– Воспитательный дом (Оспедале дельи Инноченти): Первое здание Ренессанса. Использование римско-коринфской колоннады, круглых медальонов, ясной ритмики.

– Церкви Сан-Лоренцо и Сан-Спирито: Введение капелл по сторонам нефа, создание гармоничного, просчитываемого пространства на основе модуля.

– Открытие линейной перспективы: Научное обоснование построения пространства на плоскости.

17. Открытия Джотто в области живописи

Джотто ди Бондоне (1266/76–1337) – "отец европейской живописи", преодолевший византийский канон.

Ключевые новшества:

– Пространство: Отказ от золотого фона. Создание иллюзии трехмерного пространства с помощью упрощенной перспективы и размещения фигур в глубину.

– Объем фигур: Передача телесности, тяжести, объема через светотень и пластику.

– Эмоции и повествование: Фигуры выражают живые человеческие чувства (скорбь, удивление, нежность). Композиции становятся драматичными и рассказывают историю.

Главный шедевр: Фресковый цикл в капелле Скровеньи (дель Арена) в Падуе ("Поцелуй Иуды", "Оплакивание Христа").

18. Вклад Боттичелли в развитие итальянской живописи

Сандро Боттичелли (1445–1510) – мастер флорентийской школы, художник круга Медичи и последователь Савонаролы.

Основной вклад:

- Поэтизация и одухотворенность: Его образы (Венера, Мадонны) хрупки, меланхоличны, полны внутренней тревоги и возвышенной грусти.
- Линейный ритм: Главное выразительное средство – гибкая, музыкальная линия, создающая ощущение легкости и движения ("волнистый стиль").
- Мифологизация: Возрождение античных сюжетов, наполненных неоплатонической философией ("Весна", "Рождение Венеры").
- Драматизм позднего творчества: Под влиянием проповедей Савонаролы работы становятся аскетичными, напряженными, экзальтированно-религиозными ("Покинутая", "Оплакивание Христа").

19. Творческий путь Леонардо да Винчи

Ранний флорентийский период (1470-е – 1481): Работа в мастерской Верроккьо. "Благовещение", "Мадонна Бенуа". Интерес к передаче световоздушной среды.

Первый миланский период (1482–1499): Работа при дворе Лодовико Сфорца. Расцвет научных и художественных изысканий.

- "Тайная вечеря" – революция в передаче психологической реакции, драматургии, композиции.
- "Дама с горностаем", "Мадонна в скалах" (луврский вариант) – разработка сфумато.
- Поздний период (1500–1519): Скитания (Флоренция, Милан, Рим), работа при Франциске I.
- "Мона Лиза" (Джоконда) – вершина сфумато, сложный психологический портрет, "пейзаж души".
- Научные труды, анатомические рисунки.

Наследие: Художник-универсал, воплотивший идеал "uomo universale". Сфумато, пирамидальная композиция, научный подход к искусству.

20. Творческий путь Микеланджело

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – скульптор, живописец, архитектор, поэт. Главная тема – героическая борьба духа и тела.

Ранний период (до 1505): "Оплакивание Христа" (Св. Петр) – юная Богоматерь и идеальная пластика. "Давид" – символ Флорентийской республики, титаническая воля и сила.

Зрелый период (1505–1534):

- Роспись потолка Сикстинской капеллы (1508–1512) – грандиозный цикл от Сотворения мира до грехопадения. Титанические образы, сложная пластика, динамика.
- Гробница Юлия II: Скульптуры "Моисей", "Восставший раб" – мощь и трагическое напряжение.
- Поздний период (1534–1564):
- "Страшный суд" (Сикстинская капелла) – трагическое мироощущение, хаос, образы возмездия.
- Архитектура**:** Собор Св. Петра (купол), ансамбль площади Капитолия в Риме. Движение к маньеризму.

21. Творческий путь Рафаэля

Рафаэль Санти (1483–1520) – мастер, достигший в своем творчестве классической гармонии и ясности.

Умбрийский период (до 1504): Влияние Перуджино. "Обручение Марии" – ясность композиции, перспектива.

Флорентийский период (1504–1508): Изучение Леонардо и Микеланджело. Серия "Мадонн" ("Мадонна в зелени", "Мадонна со щегленком") – лиризм, нежность, уравновешенность композиций.

Римский период (1508–1520): Расцвет таланта.

– Росписи Станц в Ватикане: "Афинская школа" – идеал гармоничного синтеза философии, науки и искусства, совершенство перспективы.

– Портреты: "Портрет папы Юлия II", "Донна Велата" – психологическая глубина и благородство.

– "Сикстинская мадонна" – синтез идеальной красоты и глубокого драматизма.

– Архитектура**:** Руководство строительством собора Св. Петра.

22. Открытия Венецианской школы (Джорджоне, Тициан)

Общие черты школы: Колоризм (цвет как главное выразительное средство), интерес к передаче световоздушной среды, пейзажу, чувственной красоте материального мира.

Джорджоне (1476/78–1510): Основоположник. "Спящая Венера" – идеал гармонии человека и природы, лиризм, тончайшая светотеневая моделировка (сфумато). "Гроза" – один из первых пейзажей-настроений в европейской живописи.

Тициан Вечеллио (1488/90–1576): Вершина венецианского Ренессанса.

– Ранний период: Ясные композиции, звучный цвет ("Любовь земная и небесная").

– Зрелый период: Открытая, пастозная манера письма, мощный психологизм ("Динарий кесаря", портреты).

– Поздний период: Трагический пафос, свободный, почти эскизный мазок, сложный колорит ("Св. Себастьян", "Оплакивание Христа"). Тициан освободил живопись от "рисунка" (disegno), утвердив примат цвета (colorito).

23. Феномен «Северного Возрождения»

Возрождение в странах к северу от Альп (Нидерланды, Германия, Франция) в XV–XVI вв.

Отличия от итальянского Ренессанса:

– Преемственность: Не разрыв с готикой, а ее эволюция (интерес к детали, символизм).

– Религиозность: Более устойчивые средневековые религиозные традиции.

– Эмпиризм: Интерес к точному воспроизведению натуры, быта, пейзажа, материальности предметов.

– Техника: Расцвет и совершенство масляной живописи.

– Отсутствие античного наследия: Интерес к античности проявился позже и в меньшей степени.

Ключевые фигуры: Ян ван Эйк (Нидерланды), Альбрехт Дюрер (Германия), Иероним Босх (Нидерланды).

24. А. Дюрер – новое слово в живописи северян

Альбрехт Дюрер (1471–1528) – крупнейший мастер немецкого Возрождения, ученый-гуманист.

Вклад:

– Синтез традиций: Соединил детализацию и символизм Северного Возрождения с теорией пропорций, перспективой и ренессансным идеалом гармонии, почерпнутыми в Италии.

– Гравюра: Поднял гравюру на дереве и на меди до уровня высокого искусства. Серии "Апокалипсис", "Страсти Христовы", "Мастерские гравюры" – сложная символика, виртуозная техника.

– Портрет: Глубокий психологизм, объективность ("Портрет матери", "Портрет Эразма Роттердамского").

– Автопортрет: Утверждение статуса художника как творца-гуманиста.

– Теоретические **труды:** Работы по перспективе и пропорциям человека.

25. Темы и образы живописи И. Босха

Иероним Босх (ок. 1450–1516) – мастер, чье творчество насыщено сложной символикой и морально-дидактическим подтекстом.

Основные темы:

– Грех и искушение: Изображение человеческих пороков (чревоугодие, гордыня, алчность) в гротескно-фантастической форме.

– Страшный суд и Ад: Фантасмагорические изображения наказаний за грехи.

– Аллегории: Сложные многозначные образы, часто основанные на народных пословицах, апокрифах, астрологии.

Ключевой шедевр: Триптих "Сад земных наслаждений" – многослойная притча о рае, грехопадении человечества и аде. Творчество Босха – это "визуальная проповедь", предупреждающая о последствиях греховной жизни.

26. Особенности образной системы П. Брейгеля

Питер Брейгель Старший (Мужицкий) (ок. 1525–1569).

Ключевые черты**:**

– "Мужицкая" тематика: Герой – народ, крестьянство. Циклы "Времена года" ("Охотники на снегу") – эпическое изображение единства человека и природы-стихии.

– Философское осмысление: Тема бренности и абсурдности человеческого существования ("Притча о слепых", "Триумф Смерти").

– Ирония и гротеск: Остроумие в изображении человеческих слабостей ("Битва Масленицы и Поста", "Нидерландские пословицы").

– Композиция: "Высокий" горизонт, панорамный охват, множество самостоятельно живущих микро-сюжетов внутри одной картины.

– Символизм: За внешней простотой бытовых сцен скрывается глубокий морально-философский подтекст.

5.2 Ключи к контрольным работам

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

1. Архитектура Византии

Византийская архитектура представляет собой уникальный синтез античных традиций и христианского мировоззрения. Её становление происходило в условиях формирования новой имперской идеологии и православной догматики. Центральным достижением стала разработка крестово-купольной системы храма, наиболее полно выразившейся в соборе Святой Софии Константинопольской. Этот грандиозный храм, построенный в 532-537 годах при императоре Юстиниане архитекторами Исидором Милетским и Анфимием Тралльским, поражал современников своими размерами и конструктивным новаторством. Использование парусов для размещения купола на квадратном основании создавало иллюзию парения свода, а обильное освещение через оконные проемы в барабане усиливало эффект преображения пространства.

В средневизантийский период происходит стандартизация крестово-купольного храма, характеризующаяся четким зонированием пространства и гармоничными пропорциями. Яркими примерами служат церковь Успения в Никее и храмы Афонского монастыря. Особенностью византийского зодчества стало развитие концепции многоглавия, где каждый купол получал определенную символическую трактовку в общей системе храмовой архитектуры.

Региональные варианты византийской архитектуры демонстрируют удивительную адаптивность основных принципов. В Равенне это проявилось в синтезе античной и византийской традиций в мавзолее Галлы Плацидии и базилике Сан-Витале. В Венеции сложился уникальный тип пятикупольной базилики, представленный собором Святого Марка. На Руси византийские образцы получили творческое переосмысление в Софийских

соборах Киева и Новгорода, где традиционная крестово-купольная система обогатилась местными строительными приемами и художественными предпочтениями.

2. Итальянское искусство «Высокого» Возрождения

Период Высокого Возрождения в Италии ознаменовался достижением невиданной ранее гармонии между духовным и физическим началом в искусстве. Три великих мастера - Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти и Микеланджело Буонарроти - воплотили в своем творчестве идеал универсальной личности эпохи Ренессанса.

Леонардо да Винчи в "Тайной вечере" достиг небывалого психологического драматизма, сконцентрировав внимание на реакции каждого апостола на слова Христа. Новаторская композиция и тонкая игра светотени создают эффект реальности происходящего. В "Джоконде" художник разработал технику сфумато, позволяющую достичь невиданной дотоле мягкости моделировки форм и психологической глубины образа.

Рафаэль Санти в "Афинской школе" создал гимн человеческому разуму, объединив под сводами грандиозной архитектуры великих философов античности. Совершенство композиционного построения и ясность пространственного решения делают эту фреску эталоном классического искусства. "Сикстинская мадонна" представляет собой идеал одухотворенной красоты, где земное и небесное находятся в нерасторжимом единстве.

Микеланджело Буонарроти в росписях Сикстинской капеллы создал титанические образы, исполненные героического пафоса. От "Сотворения Адама" до "Страшного суда" прослеживается эволюция от возвышенного идеализма к трагическому мироощущению. Скульптура "Давид" стала манифестом ренессансного гуманизма, провозглашающим веру в безграничные возможности человека.

3. Искусство живописи в Германии XV-XVI веков

Немецкое искусство XV-XVI веков развивалось в сложных исторических условиях, отмеченных нарастанием религиозного и социального напряжения. Дореформационный период представлен творчеством Матиаса Грюневальда, чей "Изенгеймский алтарь" поражает экспрессивной религиозностью и драматической интенсивностью образов. Мучительная смерть Христа на внешних створках сменяется торжествующим Воскресением на внутренних, создавая мощный эмоциональный контраст.

Альбрехт Дюрер, крупнейший мастер немецкого Возрождения, в "Четырех апостолах" воплотил гуманистические идеалы своей эпохи. Соединив традиционную для Севера детализацию с ренессансным пониманием пропорций, художник создал монументальные образы, исполненные духовной значимости. Его гравюры, такие как "Меланхолия", отличаются сложной символикой и виртуозным техническим исполнением.

Эпоха Реформации нашла яркое выражение в творчестве Лукаса Кранаха Старшего, создававшего портреты современников, в том числе Мартина Лютера. Художник разработал изысканный маньеристический стиль, характеризующийся утонченным рисунком и изящными позами моделей.

Ганс Гольбейн Младший в "Послах" продемонстрировал виртуозность в передаче фактур и деталей, создав сложную аллегорию бренности земного существования. Зашифрованная в картине анаморфная проекция черепа служит напоминанием о неизбежности смерти, придавая произведению глубокий философский смысл.

4. Искусство живописи Франции XV-XVI веков

Французское искусство XV-XVI веков характеризуется сложным взаимодействием готических традиций и ренессансных новаций. Жан Фуке в "Меленском диптихе" создал уникальный синтез готической условности и ренессансного интереса к реальности. Изображение Богоматери с младенцем на левой створке сочетает иконографическую строгость с тщательной передачей архитектурных деталей и пейзажа.

Авиньонская школа представлена знаменитой "Пьетой из Вильнёв-лез-Авиньон", где драматическая экспрессия сочетается с тонким психологизмом в трактовке страдания.

Аскетичная цветовая гамма и лаконизм композиции усиливают эмоциональное воздействие произведения.

В XVI веке важнейшим художественным центром становится школа Фонтенбло, сложившаяся при дворе Франциска I. Приглашенные итальянские мастера, такие как Россо Фьорентино и Франческо Приматиччо, создали изысканный стиль, характеризующийся маньеристической утонченностью и сложной аллегоричностью. Мифологические сюжеты, украшавшие королевскую резиденцию, сочетали эротизм с интеллектуальной игрой, отражая вкусы аристократического общества.

На протяжении всего периода французское искусство сохраняло национальное своеобразие, проявлявшееся в особом внимании к портретному жанру и декоративному началу. Этот синтез местных традиций и итальянских влияний подготовил почву для расцвета французской живописи в XVII веке.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

1. Искусство Италии XVII века: архитектура, скульптура, живопись

Итальянское искусство XVII века развивалось под знаком барокко - стиля, возникшего как ответ на идеологические вызовы Контрреформации. В архитектуре ведущими мастерами выступили Лоренцо Бернини и Франческо Борромини, создавшие выразительный язык барочных форм.

Бернини в колоннаде собора Святого Петра продемонстрировал гениальное умение организовывать городское пространство. Овальная форма площади, обрамленная четырьмя рядами колонн, создает эффект "материнских объятий" церкви, вовлекая зрителя в торжественное действо. В скульптуре Бернини достиг невиданной динамики и эмоциональной интенсивности, что особенно ярко проявилось в "Экстазе Святой Терезы", где мрамор обретает почти живую плоть.

Борромини в церкви Сан-Карло алле Куатро Фонтане разработал сложную волнообразную фасадную композицию, где вогнутые и выпуклые поверхности создают игру светотени. Интерьер храма поражает пространственной сложностью и геометрическим совершенством.

В живописи этого периода выделяются две противоположные тенденции. Микеланджело да Караваджо в "Призвании апостола Матфея" использовал резкий светотеневой контраст (кьяроскуро) для драматизации евангельского сюжета, поместив его в реалии современной жизни. Болонские академики братья Карраччи, напротив, стремились к синтезу лучших достижений ренессансных мастеров, создавая идеализированные композиции на классические сюжеты.

2. Искусство Фландрии и Голландии XVII века

Искусство Нидерландов XVII века разделилось на два самостоятельных направления - фламандское и голландское, отразивших различные культурные и религиозные ориентации.

Фламандская школа, представленная прежде всего Питером Паулем Рубенсом, отличается барочной пышностью и жизнеутверждающим пафосом. В "Похищении дочерей Левкиппа" художник создает вихревую композицию, наполненную динамикой и чувственной энергией. Его насыщенная колористическая гамма и свободный мазок оказали значительное влияние на развитие европейской живописи.

Антонис ван Дейк, работавший преимущественно в жанре портрета, разработал тип аристократического изображения, характеризующийся утонченностью и психологической глубиной. Его работы при английском дворе задали стандарты придворного портрета на decades вперед.

Голландская школа, сформировавшаяся в условиях протестантской республики, отличается камерностью и вниманием к повседневной жизни. Рембрандт ван Рейн в "Ночном дозоре" радикально переосмыслил традицию группового портрета, создав

многоплановое драматическое действие. Его поздние работы, такие как "Возвращение блудного сына", поражают психологической проницательностью и философской глубиной.

Ян Вермер в "Девушке с жемчужной серёжкой" достиг совершенства в передаче света и цвета, превращая простой портрет в поэтическое откровение. Питер де Хох и другие мастера бытового жанра создали галерею сцен из жизни среднего класса, отражающих бюргерские добродетели и уют домашнего очага.

3. Западноевропейская живопись XVIII века

XVIII век в западноевропейской живописи отмечен сосуществованием нескольких стилевых направлений, отражающих сложность эпохи Просвещения.

Стиль рококо, зародившийся во Франции, нашел наиболее полное выражение в творчестве Антуана Ватто. Его "Паломничество на остров Киферу" представляет собой изысканную сцену галантного празднества, где реальность преображается в поэтический идеал. Мягкий колорит и вибрирующий мазок создают ощущение мимолетности и меланхолии.

Франсуа Буше развил декоративные возможности рококо, создавая чувственные мифологические композиции и пасторальные сцены. Его работы, наполненные изяществом и игривым эротизмом, perfectly соответствовали вкусам аристократической публики.

Классицизм второй половины века, представленный Жаком-Луи Давидом, провозгласил возвращение к античным добродетелям и гражданскому пафосу. "Клятва Горациев" с ее строгой композицией и четким рисунком стала манифестом нового искусства, отвечающего идеалам революционной эпохи.

Сентиментализм Жана-Батиста Грёза обращался к миру простых человеческих чувств, создавая назидательные сцены из семейной жизни. Его работы, несмотря на некоторую слащавость, отражали растущий интерес к внутреннему миру личности.

4. Русская живопись XVIII века

Русская живопись XVIII века прошла сложный путь от условности парсун к профессиональному светскому искусству европейского типа. Петровская эпоха ознаменовалась появлением первых художников, освоивших технику масляной живописи и принципы прямой перспективы.

Иван Никитин, обучавшийся в Италии, в "Портрете напольного гетмана" создал образ, отличающийся пластической объемностью и психологической достоверностью. Его работа знаменует отход от иконописной традиции и утверждение новых эстетических принципов.

Андрей Матвеев в "Автопортрете с женой" демонстрирует не только владение европейской техникой, но и emergence нового типа взаимоотношений между людьми, основанных на взаимном уважении и душевной близости.

Елизаветинское время выдвинуло плеяду талантливых портретистов, среди которых особое место занимает Иван Аргунов. Будучи крепостным художником, он создал галерею образов, отличающихся тонкой характеристикой моделей и мастерской передачей фактур.

Расцвет русской живописи во второй половине века связан с именами Дмитрия Левицкого и Владимира Боровиковского. Левицкий в серии портретов "Смолянок" запечатлел идеал просвещенной дворянки, сочетающей изящество манер с душевной чистотой. Боровиковский в "Портрете М.И. Лопухиной" развил традиции сентиментализма, создав поэтический образ, сливающийся с окружающим пейзажем.

5. Русское изобразительное искусство «Серебряного века»

Рубеж XIX-XX веков стал для русского искусства временем невиданного творческого подъема, получившего название "Серебряный век". Художественная жизнь характеризовалась необычайным разнообразием направлений и группировок.

Объединение "Мир искусства" во главе с Александром Бенуа и Сергеем Дягилевым провозгласило культ красоты и исторической стилизации. Художники круга - Константин Сомов, Лев Бакст, Мстислав Добужинский - обращались к эпохам барокко и рококо,

создавая изысканные ретроспективные фантазии. Их работы отличались утонченным колоритом и виртуозным рисунком.

"Бубновый валет" объединил мастеров, ориентировавшихся на новейшие течения европейского авангарда. Петр Кончаловский, Илья Машков, Аристарх Лентулов создавали мощные, насыщенные цветом композиции, в которых ощущалось влияние фовизма и кубизма. Их натюрморты и портреты поражали энергией и декоративной выразительностью.

Объединение "Голубая роза" представляло собой своеобразный русский вариант символизма. Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян, Николай Сапунов создавали медитативные образы, погруженные в атмосферу таинственности и недосказанности.

Вершиной художественных исканий эпохи стало творчество представителей авангарда. Василий Кандинский в своих импровизациях и композициях пришел к беспредметной живописи, где цвет и форма обретали самостоятельное звучание. Казимир Малевич создал супрематизм - систему, основанную на чисто геометрических формах, парящих в белом пространстве. Его "Черный квадрат" стал манифестом нового искусства, порывающего с многовековой традицией фигуративности.

5.3 Ключи к докладам, сообщениям

1. Национальная самобытность в искусстве Италии XVII в

Итальянское искусство XVII века представляет собой сложную мозаику региональных школ, каждая из которых сохраняла свою уникальность при общей принадлежности к стилю барокко. В Риме, духовном центре католического мира, сформировался монументальный стиль, характеризующийся грандиозными архитектурными ансамблями и синтезом искусств. Лоренцо Бернини в своих работах добивался органичного соединения скульптуры, архитектуры и живописи, создавая единое эмоционально насыщенное пространство. Его современник Франческо Борромини развивал более пластичный и динамичный архитектурный язык, основанный на сложных геометрических построениях.

В Болонье сложилась influential академическая традиция, представленная братьями Карраччи и их Академией вступивших на правильный путь. Эта школа пропагандировала тщательное изучение натуры combined с ориентацией на классические образцы. Неаполитанская школа развивалась под сильным влиянием караваджизма, для которого были характерны драматическая светотень и интерес к натурному восприятию. Венецианская живопись сохраняла верность колористическим традициям, уделяя особое внимание передаче световоздушной среды и эмоциональному воздействию цвета.

Основные тезисы:

- Формирование региональных школ: римская, болонская, неаполитанская, венецианская
- Специфика римского барокко: монументальность, синтез искусств (Бернини, Борромини)
- Болонский академизм: теория и практика (братья Карраччи, Гвидо Рени)
- Неаполитанская школа: драматизм и натурализм (Караваджизм)
- Венецианская живопись: колористические традиции

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. Карта художественных центров Италии XVII века
3. Римское барокко: архитектурные ансамбли
4. Джованни Лоренцо Бернини - синтез скульптуры и архитектуры
5. Франческо Борромини - новаторство пространственных решений
6. Болонская академия - принципы европейского академизма
7. Неаполитанский караваджизм
8. Венецианская цветовая традиция

9. Сравнительная таблица региональных школ
10. Список литературы

2. Появление художественных академий в странах Западной Европы

Возникновение художественных академий в Европе стало важным этапом в профессионализации художественного труда. Первой такой институцией стала Флорентийская академия рисунка, основанная в 1563 году под патронажем герцога Козимо I Медичи. Её создание знаменовало переход от средневековой цеховой системы к современному пониманию художественного образования.

Французская королевская академия живописи и скульптуры, учрежденная в 1648 году, разработала стройную систему обучения, основанную на последовательном освоении навыков - от копирования гравюр и рисования с гипсовых слепков до работы с живой моделью. Академия установила strict иерархию жанров, где историческая живопись занимала высшую ступень, а натюрморт и бытовой жанр - низшую.

Английская королевская академия искусств, основанная в 1768 году под руководством Джошуа Рейнольдса, адаптировала continental традиции к национальным особенностям. Рейнольдс в своих "Речах" сформулировал принципы "большого стиля", ориентированного на идеализацию и универсальные истины. Академическая система способствовала стандартизации художественного образования, но одновременно ограничивала творческую свободу, что вызывало критику со стороны романтиков и последующих поколений художников.

Основные тезисы:

- Флорентийская академия рисунка (1563) - первая в Европе
- Французская королевская академия живописи и скульптуры (1648)
- Английская королевская академия искусств (1768)
- Академическая система образования: иерархия жанров
- Влияние академий на развитие европейского искусства

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. Хронология создания европейских академий
3. Структура академического образования
4. Иерархия жанров в академической системе
5. Методы преподавания: копирование, рисование с гипсов
6. Академические выставки (Салоны)
7. Критика академической системы
8. Влияние на русскую академическую школу
9. Современное состояние академического образования
10. Список литературы

3. Своеобразие и самобытность итальянской и фламандской школ

Сравнительный анализ итальянской и фламандской художественных школ reveals фундаментальные различия в понимании задач искусства. Итальянская традиция, восходящая к Античности и Ренессансу, делала акцент на пластической ясности формы, линейном ритме и теоретическом осмыслении творческого процесса. Художники Италии стремились к идеализации натуры, подчиняя индивидуальное универсальному закону гармонии.

Фламандская школа, напротив, развивалась в русле эмпирического подхода, valuing точное воспроизведение видимого мира. Колорит, а не рисунок, являлся главным выразительным средством фламандских мастеров. Их интерес к деталям, фактурам, световым эффектам отражал особое, почти тактильное отношение к материальной действительности.

Эти различия ярко проявились в творчестве крупнейших представителей школ - Рафаэля и Рубенса. Если Рафаэль в "Афинской школе" создал идеально сбалансированную композицию, где каждая фигура подчинена общему замыслу, то Рубенс в "Похищении дочерей Левкиппа" использовал вихревую динамику, насыщенный колорит и мощную пластику для передачи эмоциональной интенсивности момента.

Основные тезисы:

- Итальянская школа: пластика формы, линейный ритм, теория искусства
- Фламандская школа: колоризм, внимание к деталям, бытовая трактовка
- Сравнительный анализ творчества Рафаэля и Рубенса
- Различие в понимании пространства и композиции
- Национальные особенности религиозной живописи

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. Сравнительная характеристика школ
3. Итальянский рисунок vs фламандский колорит
4. Композиционные принципы
5. Трактовка религиозных сюжетов
6. Портретный жанр: сравнение подходов
7. Натюрморт и бытовой жанр
8. Влияние и взаимопроникновение традиций
9. Выдающиеся представители школ
10. Список литературы

4. Монументальная скульптура и живопись дворцово-парковых ансамблей Франции XVII в

Версальский дворец и парк стали грандиозным воплощением идеи абсолютизма, где все виды искусства были подчинены единой задаче прославления монархии. Архитектор Луи Лево и ландшафтный designer Андре Ленотр создали строгую осевую планировку, которая определяла организацию как архитектурного пространства, так и парковой территории.

Шарль Лебрен, руководивший decorative работами, разработал сложную систему аллегорических изображений, прославляющих Людовика XIV как "короля-солнце". В росписях плафонов, гобеленах, скульптурном убранстве постоянно обыгрывалась солнечная символика, а мифологические сюжеты служили для возвеличивания реальных событий царствования.

Скульптурное убранство парка, созданное Франсуа Жирардоном, Антуаном Куазевоксом и другими мастерами, органично вписывалось в ландшафт и подчинялось общему замыслу. Многочисленные фонтаны, скульптурные группы, вазы и бюсты не только украшали парк, но и несли определенную смысловую нагрузку, разъясняя программу всего ансамбля. Версаль стал образцом для многих европейских резиденций, демонстрируя эффективность искусства как инструмента политической пропаганды.

Основные тезисы:

- Версаль как синтез искусств
- Творчество Шарля Лебрена в интерьерах Версаля
- Скульптурное убранство парка: работы Жирардона, Куазевокса
- Система аллегорических изображений
- Политическая символика ансамбля

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. План Версальского ансамбля
3. Архитектура как основа синтеза
4. Роспись плафонов - прославление монархии
5. Скульптура интерьеров

6. Парковая скульптура
7. Аллегорические программы
8. Влияние версальского образца в Европе
9. Современное состояние ансамбля
10. Список литературы

5. Искусство Голландии XVII в

Голландская школа живописи XVII века сформировалась в уникальных исторических условиях - после победы буржуазной революции и образования Республики Соединенных провинций. Исчезновение церковного и королевского заказа способствовало развитию art market, ориентированного на вкусы бюргерства. Это привело к специализации художников по жанрам и формированию четкой жанровой иерархии.

Творчество Рембрандта ван Рейна представляет вершину голландской школы. Его эволюция от успешного амстердамского портретиста к глубокому философу в живописи отражает сложный путь духовных исканий художника. В "Ночном дозоре" Рембрандт радикально переосмыслил традицию группового портрета, создав многоплановое драматическое действие. Поздние работы мастера, такие как "Возвращение блудного сына", поражают психологической проницательностью и философской глубиной.

"Малые голландцы" - термин, объединяющий мастеров камерных жанров, - создали удивительно точный и поэтичный образ повседневной жизни. Ян Вермер в своих интерьерах достиг совершенства в передаче света и цвета, тогда как Питер де Хох и Габриэль Метсю запечатлели сцены бюргерского быта. Пейзажисты Якоб ван Рейсдал и Мейндерт Хоббема разработали тип национального пейзажа, а мастера натюрморта elevated изображение предметов до уровня философских размышлений о бренности земного существования.

Основные тезисы:

- Становление национальной школы в условиях республики
- Специализация по жанрам: бытовая картина, портрет, пейзаж, натюрморт
- Творчество Рембрандта - вершина голландской живописи
- "Малые голландцы": точность и поэзия повседневности
- Социальная обусловленность искусства

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. Исторический контекст - Золотой век Голландии
3. Система жанров голландской живописи
4. Рембрандт - эволюция стиля
5. Франс Хальс и развитие портрета
6. Бытовой жанр: Ян Стен, Герард Терборх
7. Пейзажная живопись
8. Натюрморт: философия вещей
9. Особенности голландского натюрморта
10. Список литературы

6. Особенности синтеза искусств в странах Западной Европы XVII в

Стиль барокко, доминировавший в европейском искусстве XVII века, по своей природе был ориентирован на синтез различных видов художественного творчества. Архитектура в этой системе играла leading роль, определяя пространство, в которое должны были вписаться живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

В Италии, особенно в Риме, синтез искусств достиг невиданного размаха в грандиозных культовых и светских ансамблях. Церковь Иль-Джезу стала образцом для многих католических храмов, где архитектура, живопись и скульптура сливались в единое целое, направленное на эмоциональное воздействие на верующих. Работы Бернини в соборе Святого Петра демонстрируют virtuoso соединение разных видов искусства для создания тотального художественного образа.

Во Франции принципы синтеза нашли наиболее полное выражение в Версальском дворце, где регулярный парк, архитектура, интерьеры, живопись и скульптура подчинялись единой идее прославления абсолютной монархии. В Испании своеобразный вариант синтеза сложился в стиле чурригереско, для которого характерно насыщенное декоративное убранство, стирающее границы между архитектурой и скульптурой.

Основные тезисы:

- Барокко как стиль синтеза
- Архитектура как доминирующий вид искусства
- Подчинение живописи и скульптуры архитектурному замыслу
- Специфика синтеза в Италии, Франции, Испании
- Театрализация пространства

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. Понятие синтеза искусств в барокко
3. Италия: римские ансамбли
4. Франция: Версаль
5. Испания: архитектура чурригереско
6. Роль декоративно-прикладного искусства
7. Садово-парковое искусство
8. Взаимодействие искусств в храмовом пространстве
9. Синтез в светской архитектуре
10. Список литературы

7. Художественная культура в странах Западной Европы XVII в

XVII столетие в Европе характеризовалось необычайным стилевым разнообразием, обусловленным сложными историческими процессами - Контрреформацией, становлением абсолютистских государств, научной революцией. В искусстве этого времени сосуществовали и взаимодействовали такие направления как барокко, классицизм, реализм, каждое из которых имело национальные особенности.

В Италии доминировало барокко, нашедшее поддержку у католической церкви, использовавшей искусство как инструмент пропаганды. Во Франции при дворе Людовика XIV сформировался "большой стиль", сочетавший элементы барокко и классицизма и служивший прославлению монархии. В Испании сложился аскетичный вариант барокко, отразивший глубокую религиозность национального сознания.

Протестантские страны - Голландия и Англия - развивали собственные художественные традиции. В Голландии расцвели "малые жанры" - бытовая картина, портрет, пейзаж, натюрморт, отвечавшие запросам бюргерского общества. В Англии искусство развивалось под сильным влиянием continental образцов, но с сохранением национального своеобразия, особенно в портретном жанре.

Основные тезисы:

- Стилевое многообразие: барокко, классицизм, реализм
- Национальные варианты барокко
- Взаимодействие светского и религиозного искусства
- Система заказа и patronage
- Развитие теории искусства

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. Стилевая карта Европы XVII века
3. Социальные предпосылки развития искусства
4. Система художественного образования
5. Роль меценатства
6. Научные достижения и искусство

7. Взаимовлияние национальных школ
8. Основные художественные центры
9. Наследие XVII века в европейской культуре
10. Список литературы

8. Голландская живопись XVII века. Творчество Рембрандта

Рембрандт Харменс ван Рейн представляет собой уникальное явление в истории не только голландского, но и всего европейского искусства. Его творческий путь охватывает более четырех decades, на протяжении которых стиль художника претерпевал значительную эволюцию. Ранний период, связанный с Лейденом и первыми годами в Амстердаме, характеризуется тщательной проработкой деталей и интересом к драматическим эффектам.

Расцвет творчества Рембрандта приходится на 1630-1640-е годы, когда он становится самым востребованным портретистом Амстердама. "Урок анатомии доктора Тульпа" и "Ночной дозор" демонстрируют новаторский подход к групповому портрету, превращающий его в динамичное сценическое действие. В эти же годы художник создает многочисленные автопортреты, библейские и мифологические композиции, отличающиеся глубиной психологической трактовки.

Поздний период творчества, отмеченный personal трагедиями и финансовыми трудностями, становится временем наивысших художественных достижений. Рембрандт отказывается от внешних эффектов, concentrating на внутреннем мире изображаемых персонажей. Его палитра darkens, мазок становится более свободным и экспрессивным, свет приобретает мистическую интенсивность. "Возвращение блудного сына" и поздние автопортреты представляют собой вершину не только голландской, но и всей европейской живописи.

Основные тезисы:

- Эволюция от успешного портретиста к философу в живописи
- Новаторство в технике: работа со светом и фактурой
- Психологизм и гуманизм образов
- Графическое наследие
- Последние годы: углубление духовных исканий

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. Хронология творчества Рембрандта
3. Ранний амстердамский период
4. "Ночной дозор" - новаторство группового портрета
5. Портретный жанр: эволюция подходов
6. Религиозная живопись
7. Автопортреты как исповедь художника
8. Поздний стиль: техника и философия
9. Графическое наследие
10. Список литературы

9. Испанская живопись XVII века. Творчество Диего Веласкеса

Диего Веласкес, придворный художник Филиппа IV, занимает особое место в истории испанского искусства. Его творчество развивалось в рамках строгого придворного этикета, но при этом отличалось глубиной и новаторством. Ранние работы художника, так называемые "бодегоны" (сцены в трактирах), сочетают караваджистскую традицию с национальным пониманием реальности.

В придворных портретах Веласкес достигает необычайной психологической глубины, раскрывая внутренний мир моделей через тонкую характеристику лиц и выразительность поз. Особое место в его творчестве занимают портреты шутов и карликов,

в которых художник с человеческим состраданием показывает трагедию уродства и отверженности.

Вершиной творчества Веласкеса является картина "Менины" (Фрейлины), представляющая собой сложнейшее философское размышление о природе искусства и реальности. Многослойная композиция, игра с пространственными планами, тончайшая разработка световоздушной среды - все это делает "Менины" одним из самых загадочных и глубоких произведений в истории живописи. Техническое мастерство Веласкеса, особенно в поздних работах, предвосхищает достижения импрессионистов в передаче вибрации света и воздуха.

Основные тезисы:

- Придворный художник и философ
- Новаторство в портретном жанре
- Сложность пространственных решений
- Мастерство в передаче световоздушной среды
- Отражение социальной действительности

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. Творческий путь Веласкеса
3. Ранние работы ("бодегоны")
4. Придворные портреты
5. Портреты шутов и карликов
6. "Менины" - философия в живописи
7. Поздние мифологические произведения
8. Техническое мастерство
9. Влияние на европейскую живопись
10. Список литературы

10. Жанровая структура европейского искусства XVII в

XVII век стал временем формирования стройной системы жанров, закрепленной в практике художественных академий. Во главе иерархии находилась историческая живопись, включавшая религиозные, мифологические и аллегорические сюжеты. Этот жанр считался наиболее престижным, поскольку требовал от художника не только технического мастерства, но и широкой эрудиции.

Портретный жанр занимал вторую ступень в академической иерархии. В зависимости от социального статуса модели и назначения портрета выделялись различные его разновидности - парадный, камерный, костюмированный портрет. Бытовой жанр, пейзаж и натюрморт находились на нижних ступенях иерархии, хотя в Голландии, где отсутствовала академическая система, эти жанры переживали необычайный расцвет.

Национальные особенности ярко проявлялись в трактовке различных жанров. Итальянские и французские художники тяготели к идеализации и героизации, тогда как голландские мастера предпочитали точное воспроизведение действительности. В Испании религиозная живопись отличалась аскетичной суровостью и мистической напряженностью. Жанровая система XVII века оказала определяющее влияние на развитие европейского искусства в последующие столетия.

Основные тезисы:

- Иерархия жанров в академической системе
- Развитие "низких" жанров в Голландии
- Смешение жанровых признаков
- Национальная специфика жанров
- Влияние социального заказа

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд

2. Академическая иерархия жанров
3. Историческая картина
4. Портретный жанр
5. Бытовой жанр
6. Пейзаж
7. Натюрморт
8. Национальные особенности жанров
9. Эволюция жанровой системы
10. Список литературы

11. Современные виды искусств (XX-XXI вв.)

Современное искусство характеризуется radical пересмотром традиционных представлений о природе, целях и средствах художественного творчества. Начиная с авангардных движений начала XX века, искусство последовательно расширяло свои границы, включая в орбиту новые медиа, технологии и формы выражения.

Во второй половине XX века происходит окончательный разрыв с традиционными художественными практиками. Возникают такие формы как инсталляция, перформанс, хеппенинг, ленд-арт, которые стирают границы между искусством и жизнью. Художники начинают работать с пространством, временем, социальными процессами, часто придавая своим работам ярко выраженную критическую направленность.

В XXI веке развитие digital технологий порождает новые формы искусства - net.art, digital art, VR-арт, - которые ставят под вопрос традиционные понятия авторства, оригинала и музея. Глобализация приводит к сложным процессам взаимодействия западных и незападных художественных традиций. Современное искусство сегодня существует в сложном поле tension между коммерциализацией и социальной критикой, между технологическим прогрессом и экологической ответственностью, между глобальными тенденциями и локальными идентичностями.

Основные тезисы:

- Расширение понятия искусства
- Новые медиа и технологии
- Социально-критическая направленность
- Глобализация и локальные традиции
- Проблема музеефикации contemporary art

Рекомендуемые слайды:

1. Титульный слайд
2. Основные направления современного искусства
3. Новые медиа: видео-арт, digital art
4. Инсталляция и site-specific
5. Перформанс и хеппенинг
6. Социально-критическое искусство
7. Проблема художественного рынка
8. Современные музеи и биеннале
9. Российское современное искусство
10. Список литературы

5.4 Ключи к тестовым заданиям

1. C
2. B
3. C
4. A
5. C
6. A
7. C
8. A
9. A
10. B
11. «Мира искусства»
12. С 1870 по 1923 год
13. В.Г. Перов
14. 1D, 2C, 3B, 4A
15. 1C, 2D, 3A, 4B