

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОП.06 История изобразительного искусства

программа подготовки специалистов среднего звена

по специальности

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Форма обучения: *очная*

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «История изобразительного искусства» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России от 05.05.2022 г. № 308, примерной образовательной программой.

Разработчик(и): *С.В. Бондарь, преподаватель колледжа сервиса и дизайна ФГБОУ ВО ВВГУ*

Рассмотрено и одобрено на заседании ЦМК специальности «Дизайн (по отраслям)»

Протокол № 9 от 19 мая 2026 г.

Председатель ЦМК С.В.Бондарь

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП 06 «История изобразительного искусства» является частью *общепрофессионального* учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таблице.

Код компетенции	Умения	Знания
ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2	уметь определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	знать характерные особенности искусства разных исторических эпох

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины	107
в том числе:	
– теоретическое обучение	38
– практические занятия	40
– самостоятельная работа	19
– консультации	4
– промежуточная аттестация - экзамен	6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1. Изобразительное искусство, его функции и виды		2	<i>ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2</i>
Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания	Содержание учебного материала	2	
	1.Понятия «искусство», «изобразительное искусство», «произведение искусства». Художественный образ как основная категория искусства. Понятие «стиль» в искусстве. Жанры изобразительного искусства.	2	
Раздел 2. Искусство Древнего мира		22	
Тема 2.1. Искусство первобытного общества	Содержание учебного материала	2	<i>ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2</i>
	1.Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, богиня-мать, человек. Мифология как основа первобытного искусства. Скульптурные формы первобытного искусства. Мегалитические сооружения.	2	
Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока	Содержание учебного материала	8	<i>ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2</i>
	Своеобразие искусства Древнего Египта, Древней Индии, Японии. Древний Египет и его значение в мировой художественной культуре. Своеобразие искусства Древней Индии. Сложение иероглифики	4	
	<i>Практическое занятие №1.</i> Своеобразие искусства Древнего Египта, Древней Индии, Японии. Древний Египет и его значение в мировой художественной культуре. Своеобразие искусства Древней Индии. Сложение иероглифики.	4	
Тема 2.3. Искусство античности	Содержание учебного материала	12	<i>ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2</i>
	География и хронология эгейской культуры. Акрополь и его дворцовые комплексы (дворец в Кноссе). Искусство этрусков. Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное	4	
	<i>Практическое занятие № 2.</i> География и хронология эгейской культуры. Акрополь и его дворцовые комплексы (дворец в Кноссе). Искусство этрусков. Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное	4	

	Самостоятельная работа обучающихся <i>Реферат на тему: Искусство Древнего мира</i>	4	
Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения		24	
Тема 3.1. Искусство Византии	Содержание учебного материала	4	<i>OK 01, OK 03,</i> <i>OK 06, ПК 2.2</i>
	1.Связь византийского искусства с православием. Формирование канонов православного искусства в византийском зодчестве, иконописи. Основные черты храмовой архитектуры	4	
Тема 3.2. Искусство средневековой Европы	Содержание учебного материала	8	<i>OK 01, OK 03,</i> <i>OK 06, ПК 2.2</i>
	Периодизация западноевропейского Средневековья. Романский и готический стили: общее и особенное. Готика в христианском зодчестве. Национальные отличительные особенности готики стран Европы	4	
	<i>Практическое занятие №3</i> Периодизация западноевропейского Средневековья. Романский и готический стили: общее и особенное. Готика в христианском зодчестве. Национальные отличительные особенности готики стран Европы	4	
Тема 3.3. Итальянское Возрождение	Содержание учебного материала	2	<i>OK 01, OK 03,</i> <i>OK 06, ПК 2.2</i>
	1. Культурологические основы искусства Возрождения. Особенности итальянского Возрождения. Джотто ди Бондоне, Мазаччо, фра Анджелико, Пьеро Делла Франческа, Доменико Гирландайо, Перуджино, Микеланджело, Рафаэль Санти, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи и Тициан. Архитектура итальянского Возрождения.	2	
Тема 3.4. Северное Возрождение	Содержание учебного материала	10	<i>OK 01, OK 03,</i> <i>OK 06, ПК 2.2</i>
	Нидерландское Возрождение. Усовершенствование техники масляной живописи. «Шедевры Возрождения» - определить автора, время создания и тип произведения, изображенного на иллюстрации	2	
	<i>Практическое занятие № 4.</i> Нидерландское Возрождение. Усовершенствование техники масляной живописи. «Шедевры Возрождения» - определить автора, время создания и тип произведения, изображенного на иллюстрации	4	
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Реферат на тему: Искусство Средних веков и Возрождения</i>	4	
Раздел 4. Искусство Нового времени		16	
Тема 4.1. Европейское искусство XVII- XVIII веков	Содержание учебного материала	2	<i>OK 01, OK 03,</i> <i>OK 06, ПК 2.2</i>
	1.Принципы стиля барокко. Оформление интерьеров. Архитекторы Борромини, Бернини, Мансар, Ленотр. Идеино-эстетические принципы классицизма. Основные черты классицистической архитектуры. Романтизм – художественное направление конца 18 – 19 вв. Национальное своеобразие романтизма в разных странах, обусловленное местными историческими традициями.	2	
Тема 4.2.	Содержание учебного материала	14	<i>OK 01, OK 03,</i>

Искусство Европы XIX-начала XX веков	Реализм в искусстве, его основные признаки. Формирование реалистического метода в пейзажной живописи. Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Мане, Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. Скульпторы- Роден, Дега. Постимпрессионизм. Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. Составление банка данных по работам западных художников данного периода.	2	<i>ОК 06, ПК 2.2</i>
	<i>Практическое занятие №5.</i> Реализм в искусстве, его основные признаки. Формирование реалистического метода в пейзажной живописи.	2	
	<i>Практическое занятие №6.</i> Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Мане, Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. Скульпторы- Роден, Дега. Постимпрессионизм	2	
	<i>Практическое занятие №7.</i> Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. Составление банка данных по работам западных художников данного периода.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Реферат на тему: Искусство Нового времени</i>	6	
Раздел 5. Русское искусство		27	
Тема 5.1. Искусство Древней Руси	Содержание учебного материала	2	<i>ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2</i>
	Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Виды древнерусского изобразительного искусства: мозаика, фреска, икона. Техника иконописи.	2	
Тема 5.2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь	Содержание учебного материала	6	<i>ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2</i>
	Русское искусство XVI-XVII вв. Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские зодчие. Живопись. Русское искусство XVI-XVII вв. Архитектура. Составление докладов «Соборы Кремля». Переход от церковного типа культуры к светскому в русском искусстве XVIII века. Особенности русской скульптуры 18 в.	2	
	<i>Практическое занятие № 8.</i> Русское искусство XVI-XVII вв. Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские зодчие. Живопись. Русское искусство XVI-XVII вв. Архитектура. Составление докладов «Соборы Кремля». Переход от церковного типа культуры к светскому в русском искусстве XVIII века. Особенности русской скульптуры 18 в.	4	
Тема 5.3. Русское искусство XIX века	Содержание учебного материала	6	<i>ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2</i>
	Отечественное искусство XIX века. Искусство 30-50 годов XIX века. Академическое искусство. Творчество Ф.А. Бруни, А.А. Иванова, П.А. Федотова. Развитие метода критического реализма, значение «бунта 14» в Академии художеств.	2	
	<i>Практическое занятие № 9.</i> Отечественное искусство XIX века. Искусство 30-50 годов XIX века. Академическое искусство. Творчество Ф.А. Бруни, А.А. Иванова, П.А. Федотова. Развитие метода критического реализма, значение «бунта 14» в Академии художеств.	4	
Тема 5.4. Русский	Содержание учебного материала	13	<i>ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2</i>
	Переход живописи от старых принципов аналитического реализма к новейшим системам	2	

авангард	художественного мышления. Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве. Составление таблицы «Направления русского авангарда»		
	<i>Практическое занятие № 10.</i> Переход живописи от старых принципов аналитического реализма к новейшим системам художественного мышления. Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве. Составление таблицы «Направления русского авангарда»	6	
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Русское искусство</i>	5	
Раздел 6. Современное искусство – переломная эпоха всеобщей истории искусств		6	
Тема 6.1. Современное искусство	Содержание учебного материала	6	ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2
	Искусство 20 века. Архитектура 20 века. Скульптура 20 века. Изобразительное искусство 20 века.	2	
	<i>Практическое занятие № 11.</i> Нефункционалистская архитектура: отношение к постройке как к живому существу, ее связь с окружающими условиями (Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке).	4	
Консультации		4	
Промежуточная аттестация в форме экзамена		6	
Всего:		107	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие следующих специальных помещений:

кабинет истории и философии, оснащенный оборудованием:

- стол, стул преподавателя;
- стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе);
- доска;
- шкафы, тумбы;
- наглядные пособия;
- раздаточные материалы.
- ноутбук Acer Ent69CX 1 шт.,
- проектор Casio 1 шт.,
- экран Lumien Eco 1 шт.,
- колонки MicroLab 2.0 1 шт.,
- доска маркерная меловая комбинированная 1 шт., дидактические пособия
- ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно);
- MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);
- FBReader (свободное); 4. Google Chrome, (свободное)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВВГУ укомплектован печатными и электронными изданиями.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Основная литература

1. История искусств. Эпохи и образы: учеб. пособие для СПО / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 538 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07165-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-iskusstv-epohi-i-obrazy-441304>.

2. Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства XX века: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Е. Агратина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05785-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473124>

Дополнительная литература

1. Шульгина, Д. П. Культурное и природное наследие России: учеб. пособие для СПО / Д. П. Шульгина, О. В. Шульгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11064-7.

2. Заварихин, С. П. Архитектура второй половины XX века: учебник для СПО / С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08804-5.

3. Заварихин, С. П. Архитектура первой половины XX века: учебник для СПО / С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09171-7.

Электронные ресурсы

1. Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства XX века: учебник и практикум для СПО / Е. Е. Агратина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05785-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-i-russkogo-iskusstva-hh-veka-439051>.

2. История искусств. Эпохи и образы: учеб. пособие для СПО / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 538 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07165-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-iskusstv-epohi-i-obrazy-441304>.

3. Ильина, Т. В. История искусства: учебник для СПО / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10779-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-iskusstva-431512>.

4. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для СПО / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07318-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-iskusstva-zapadnoy-evropy-ot-antichnosti-do-nashih-dney-441498>.

5. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для СПО / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya-441500>.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: характерные особенности искусства разных исторических эпох</i>	<i>Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены: уверенно выступает на семинарах, практически занятиях, используя знания о характерных особенностях искусства разных исторических эпох в своих ответах; отвечает на вопросы о характерных особенностях искусства разных исторических эпох;</i>	Компьютерное тестирование Тестирование Самостоятельная работа Защита реферата Наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента) Оценка выполнения практического задания(работы) Выступление с докладом, сообщением, презентацией

	использует знания о характерных особенностях искусства разных исторических эпох в творческих работах	
<i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i> определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	<i>Характеристики демонстрируемых умений:</i> определяет стилевые особенности в искусстве разных эпох, использует знания в творческой и профессиональной работе	Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине

ОП.06 История изобразительного искусства

программы подготовки специалистов среднего звена

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Форма обучения: *очная*

Владивосток 2026

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине *ОП.06 История изобразительного искусства* разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности *54.02.01 Дизайн (по отраслям)*, утвержденного приказом Минпросвещения России от 05.05.2022 г. № 308, примерной образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины.

Разработчик(и): *С.В. Бондарь, преподаватель колледжа сервиса и дизайна ФГБОУ ВО ВВГУ*

Рассмотрена на заседании ЦМК специальности «Дизайн (по отраслям)»
Протокол № 9 от 19 мая 2026 г.

Председатель ЦМК С.В.Бондарь

подпись

1 Общие сведения

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.06 История изобразительного искусства.

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме экзамена (с использованием оценочного средства - *устный опрос в форме ответов на вопросы билетов*)

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие результаты освоения образовательной программы

Код ОК, ПК ¹	Код результата обучения ¹	Наименование результата обучения ¹
ОК 01, ОК 03, ОК 06, ПК 2.2	З1	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе

¹ - в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки

Краткое наименование раздела (модуля) / темы дисциплины	Код результата обучения	Показатель ² овладения результатами обучения	Наименование оценочного средства и представление его в КОС ³	
			Текущий контроль ⁴	Промежуточная аттестация ⁴
Раздел 1. Изобразительное искусство, его функции и виды				
Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания	З1	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 1.1 вопросы 1-4)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 1.1 вопросы 1-4)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Раздел 2. Искусство Древнего мира				
Тема 2.1. Искусство первобытного общества	З1	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 2.1 вопросы 1-5)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 2.1 вопросы 1-5)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока	З1	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 2.2 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в	Устный опрос (п. 5.1, тема 2.2 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен.

Краткое наименование раздела (модуля) / темы дисциплины	Код результата обучения	Показатель ² овладения результатами обучения	Наименование оценочного средства и представление его в КОС ³	
			Текущий контроль ⁴	Промежуточная аттестация ⁴
		творческой и профессиональной работе		билетов (п.6.1)
Тема 2.3. Искусство античности	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 2.3 вопросы 1-4)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 2.3 вопросы 1-4)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения				
Тема 3.1. Искусство Византии	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 3.1 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 3.1 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Тема 3.2. Искусство средневековой Европы	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 3.2 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 3.2 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Тема 3.3. Итальянское Возрождение	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 3.3 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 3.3 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Тема 3.4. Северное Возрождение	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 3.4 вопросы 1-5)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 3.4 вопросы 1-5)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Раздел 4. Искусство Нового времени				
Тема 4.1. Европейское	31	Способность определять характерные особенности	Устный опрос (п. 5.1, тема 4.1)	Примеры вариантов

Краткое наименование раздела (модуля) / темы дисциплины	Код результата обучения	Показатель ² овладения результатами обучения	Наименование оценочного средства и представление его в КОС ³	
			Текущий контроль ⁴	Промежуточная аттестация ⁴
искусство XVII-XVIII веков		искусства разных исторических эпох	вопросы 1-10)	экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 4.1 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков	З1	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 4.2 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 4.2 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Раздел 5. Русское искусство				
Тема 5.1. Искусство Древней Руси	З1	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 5.1 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 5.1 вопросы 1-18)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Тема 5.2. Искусство русских земель XIV-XVIII вв. Московская Русь	З1	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 5.2 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 5.2 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Тема 5.3. Русское искусство XIX века	З1	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 5.3 вопросы 1-9)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 5.3 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Тема 5.4. Русский авангард	З1	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 5.4 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в	Устный опрос (п. 5.1, тема 5.4 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен.

Краткое наименование раздела (модуля) / темы дисциплины	Код результата обучения	Показатель ² овладения результатами обучения	Наименование оценочного средства и представление его в КОС ³	
			Текущий контроль ⁴	Промежуточная аттестация ⁴
		творческой и профессиональной работе		билетов (п.6.1)
Раздел 6. Современное искусство – переломная эпоха всеобщей истории искусств				
Тема 6.1. Современное искусство	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Устный опрос (п. 5.1, тема 6.1 вопросы 1-6)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Устный опрос (п. 5.1, тема 6.1 вопросы 1-10)	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки

Краткое наименование раздела (модуля) / темы дисциплины	Код результата обучения	Показатель овладения результатами обучения	Наименование оценочного средства и представление его в КОС	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Раздел 2. Искусство Древнего мира				
Тема 2.2 Практическое занятие № 1	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Опрос, тест	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Практич. раб.	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Тема 2.3 Практическое занятие № 2	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Опрос, тест	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Практич. раб.	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения				
Тема 3.2 Практическое занятие № 3	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Опрос, тест	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в	Практич. раб.	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)

Краткое наименование раздела (модуля) / темы дисциплины	Код результата обучения	Показатель овладения результатами обучения	Наименование оценочного средства и представление его в КОС	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
		творческой и профессиональной работе		
Тема 3.4 Практическое занятие № 4	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	<i>Опрос, тест</i>	<i>Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)</i>
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	<i>Практич. раб.</i>	<i>Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)</i>
Раздел 4. Искусство Нового времени				
Тема 3.4 Практическое занятие № 5-7	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	<i>Опрос, тест</i>	<i>Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)</i>
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	<i>Практич. раб.</i>	<i>Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)</i>
Раздел 5. Русское искусство				
Тема 5.2 Практическое занятие № 8	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	<i>Опрос, тест</i>	<i>Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)</i>
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	<i>Практич. раб.</i>	<i>Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)</i>
Тема 5.3 Практическое занятие № 9	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	<i>Опрос, тест</i>	<i>Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)</i>
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	<i>Практич. раб.</i>	<i>Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)</i>
Тема 5.4 Практическое занятие № 10	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	<i>Опрос, тест</i>	<i>Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)</i>
	У1	Способность определять стилевые особенности в	<i>Практич. раб.</i>	<i>Примеры вариантов</i>

Краткое наименование раздела (модуля) / темы дисциплины	Код результата обучения	Показатель овладения результатами обучения	Наименование оценочного средства и представление его в КОС	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
		искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе		экзамен. билетов (п.6.1)
Раздел 6. Современное искусство – переломная эпоха всеобщей истории искусств				
Тема 6.1 Практическое занятие № 11	31	Способность определять характерные особенности искусства разных исторических эпох	Опрос, тест	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)
	У1	Способность определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе	Практич. раб.	Примеры вариантов экзамен. билетов (п.6.1)

4 Описание процедуры оценивания

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оцениваются по четырём бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине).

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения образовательной программы в целом.

Критерии оценивания устного ответа

(оценочные средства: *собеседование, устное сообщение*)

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области.

Критерии оценивания письменной работы

(оценочные средства: *реферат, конспект, контрольная работа, письменный отчет по лабораторной работе, доклад (сообщение), в том числе выполненный в форме презентации, творческое задание*).

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы.

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Критерии оценивания тестового задания

Оценка	<i>Отлично</i>	<i>Хорошо</i>	<i>Удовлетворительно</i>	<i>Неудовлетворительно</i>
Количество правильных ответов	91 % и $\geq$	от 76% до 90,9 %	не менее 61%	менее 61%

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене

(оценочные средства: *устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, устный опрос в форме собеседования, выполнение письменных разноуровневых задач и заданий, творческое задание*)

Оценка по промежуточной аттестации	Характеристика качества сформированности компетенций
«зачтено» / «отлично»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
«зачтено» / «хорошо»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на базовом уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
«зачтено» / «удовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
«не зачтено» / «неудовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное или практически полное отсутствие знаний значительной части программного материала, студент допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, умения и навыки не сформированы.

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса):

Собеседование проводится устно, специального оборудования не требуется.

Внимательно прочитайте вопрос. Подумайте над ответом и дайте краткую формулировку, при необходимости приведите примеры.

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания

1. В чем заключается специфика изобразительного искусства?
2. Какая специфика изобразительного искусства?
3. Какие существуют виды и жанры изобразительного искусства?
4. Охарактеризовать жанры живописи и графики.

Тема 2.1. Искусство первобытного общества

1. Дайте определение понятию «первобытная культура».
2. Каковы этапы первобытной культуры?
3. Что такое неолитическая революция? Какое значение она имеет для первобытной культуры?
4. Каким термином обозначается процесс возникновения человека?
5. В чем состоит историческое значение первобытного типа культуры?

Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока

1. Что такое зиккурат? Кудурру?
2. Как изображались люди и животные в искусстве Шумер?
3. Назовите основной строительный материал архитектуры Междуречья.
4. Объясните термин «ушебти».
5. Какие строительные материалы использовали зодчие Древнего Египта?
6. Когда были построены классические пирамиды?
7. Из каких материалов изготавливалась скульптура в Древнем Египте?
8. Какой тип рельефа был распространен в Древнем Египте?
9. Какие изменения произошли в искусстве Египта в эпоху Амарна?
10. Что такое «гипостильный зал»?

Тема 2.3. Искусство античности

1. Какие виды искусства были в античности?
2. Что характерно для античного искусства?
3. Где зародилось античное искусство?
4. Когда возникло античное искусство?

Тема 3.1. Искусство Византии

1. Какие особенности геополитического положения отразились на развитии Византии?
2. Чем исторический путь Византии отличался от античного? Что ее сближало с Востоком?
3. В чем различия генезисов феодализма в Западной Европе и Византии? Чем они обусловлены?
4. Как строились отношения общества и власти, светской власти и православной церкви?
5. Власть и собственность — сформулируйте суть проблемы применительно к Византии.

6. Что представляет собой византийская картина мира? Каковы ее истоки и особенности?
7. Что представляло из себя православие в византийском варианте?
8. Античность и христианство в Византии: синтез или диффузия?
9. Что такое византийский стиль в искусстве? Каковы его особенности? Можно ли говорить о его влиянии на культуру других стран?
10. Сопоставьте основные вехи в развитии Византии и Западной Европы на протяжении XII–XV вв. Проанализируйте причины динамического развития Европы и застойности, традиционности Византии.

Тема 3.2. Искусство средневековой Европы

1. Что такое Средневековье?
2. Какой вид искусства был особенно развит у варваров?
3. Какой смысл вкладывали варвары в орнамент?
4. Как называется первый общеевропейский стиль?
5. Что такое портал?
6. Что такое Carmina Burana?
7. Когда появилось наименование «готическое искусство» и что оно означало?
8. Перечислите этапы развития готики
9. В чем главная особенность и уникальность готической архитектуры?
10. Какой вид искусства заменил в готических соборах фрески?

Тема 3.3. Итальянское Возрождение

1. Что являлось главным объектом изображения в искусстве Возрождения?
2. Что такое Темпьетто?
3. Назовите главный храм католического мира.
4. Назовите имя основателя искусства Высокого Возрождения, великого художника, ученого и изобретателя.
5. Какого художника называли Мастером Мадонн?
6. Микеланджело – величайший мастер Высокого Возрождения, назовите его самые знаменитые произведения в живописи, скульптуре и архитектуре.
7. Назовите имя величайшего венецианского художника, который прожил долгую жизнь и создал множество живописных шедевров, а также оказал огромное влияние на развитие мировой живописи в 17 веке.
8. Какой город стал главным очагом развития искусства Позднего Возрождения?
9. Андреа Палладио – кто это и чем знаменит?
10. Назовите имена самых известных художников Позднего Возрождения.

Тема 3.4. Северное Возрождение

1. В каких странах Северной Европы особенно ярко проявилось новое искусство?
2. В искусстве Италии человек рассматривался как центр Вселенной, а какое место занимал человек в искусстве Северной Европы?
3. Как называлось широкое общественное движение 16 века, боровшееся с Католической церковью?
4. Какой жанр искусства в эпоху Возрождения во Франции имел такое же значение, как и фотографии сегодня?
5. Чем знаменита долина реки Луары?

Тема 4.1. Европейское искусство XVII–XVIII веков

1. Перечислите основные черты стиля барокко
2. В каком итальянском городе воплотились наиболее характерные черты архитектуры в стиле барокко?

3. Опишите Церковь Иль-Джезу (первый образец стиля барокко)
4. Что такое «болонский академизм» и как он связан с современным художественным образованием?
5. Назовите крупнейшего художника, реформатора европейской живописи 17 века, основателя реализма
6. Что такое «кьяроскуро»?
7. Искусство 18 века прошло два этапа: рококо и классицизм (напишите характеристику для каждого стиля) Рококо - Классицизм
8. Как в эпоху рококо назывался небольшой особняк французской аристократии?
9. Что значит анфиладное расположение комнат?
10. Веджвудский, Мейсенский, Сервский – что объединяет эти три названия?

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков

1. Основные черты европейского пейзажа 1-й половины — середины XIX в.
2. Основные черты французской пейзажной картины в эпоху импрессионизма
3. Основные черты бытовой картины во французской живописи XIX в.
4. Жизнь французского общества в графике и живописи О. Домье.
5. Значение творчества Г. Курбе для дальнейшего развития французского искусства
6. Развитие национальных художественных школ в Европе второй половины XIX в.
7. Символистская тенденция в изобразительном искусстве Центральной Европы и Франции
8. Творчество О. Родена — основные произведения в различных жанрах искусства и особенности изобразительной манеры
9. Общая характеристика творчества Э. Мане
10. К. Моне — пейзажист: основные периоды, особенности работы в пейзажном жанре

Тема 5.1. Искусство Древней Руси

1. Что такое Византизм?
2. Как звали римского императора, который сделал христианство государственной религией?
3. В чем основное отличие византийской живописи от античной?
4. Назовите шедевр византийской архитектуры
5. Чем украшались византийские храмы?
6. Кто захватил Византию и прекратил историю ее существования?
7. Какое событие стало переломным в истории и культуре Древней Руси?
8. Назовите истоки древнерусского искусства.
9. Какие виды строительства существовали в Древней Руси?
10. Какую технику монументальной живописи использовали художники, чтобы украшать богатые храмы Киевской Руси?

Тема 5.2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь

1. Чем Новгород отличался от других древнерусских городов?
2. Назовите самый значительный памятник новгородской архитектуры
3. Как называется завершение наружного участка стены в древнерусских храмах.
4. В каком веке была застроена Соборная площадь Кремля в Москве.
5. Назовите самый выдающийся памятник каменной архитектуры XVI века.
6. Чем икона отличается от картины?
7. Что такое иконостас?
8. Что такое «житийная икона»?

9. Что такое парсуна?
10. Чем столпообразные шатровые храмы отличаются от крестово-купольных храмов?

Тема 5.3. Русское искусство XIX века

1. Какое художественное объединение возникло в 1860–1870-х годах и противопоставляло себя академическому искусству, стремясь сделать живопись социально значимой и народной?
2. Назовите автора картины «Последний день Помпеи» (1830–1833), которого называли «Карлом Великим» русской живописи.
3. Кто из русских художников создал «Богатырей», «Алёнушку» и «Ивана-царевича на Сером Волке», работая в неорусском (неонародном) стиле?
4. Какое монументальное полотно И. Е. Репина, завершённое в 1885 году, изображает психологическую драму царя Ивана Грозного и его убитого сына?
5. Как назывался архитектурный стиль первой половины XIX века, опиравшийся на традиции русского классицизма и проявившийся в здании Главного штаба в Петербурге?
6. Кто из русских скульпторов создал памятник «Тысячелетие России» в Новгороде и памятник Екатерине II в Петербурге?
7. Какой выдающийся маринист («Девятый вал», «Чёрное море») работал в середине XIX века и стал первым живописцем Главного морского штаба?
8. В каком жанре прославились художники-передвижники В. Г. Перов («Тройка», «Охотники на привале») и Н. А. Ярошенко («Кочегар», «Всюду жизнь»)?
9. Какое архитектурное сооружение (строительство 1839–1849 гг.) в Москве, созданное К. А. Тоном, стало символом «русско-византийского» стиля и было взорвано в 1931 году?
10. Назовите художника-пейзажиста, который писал «Грачи прилетели», «Оттепель» и считается основоположником «лирического пейзажа» в русском искусстве.

Тема 5.4. Русский авангард

1. Какое объединение художников (1910–1916 гг.) выпустило манифест «Пощёчина общественному вкусу» и провозгласило отказ от классического искусства ради новой формы?
2. Назовите автора «Чёрного супрематического квадрата» (1915) и основателя супрематизма.
3. Кто из русских художников разработал теорию «лучизма» (1912–1914) — один из первых опытов абстрактного искусства?
4. Какое знаменитое полотно К. С. Малевича, показанное на выставке «0,10», кроме «Чёрного квадрата», входило в цикл «супрематического орнамента»?
5. Назовите художника-футуриста, который создал портреты «Летающий большевик», «Крестьянская женщина» и иллюстрировал футуристические книги вместе с В. Хлебниковым.
6. Как называлась теоретическая работа В. В. Кандинского, где он обосновывал принципы абстракционизма и взаимодействие цвета и музыки?
7. Кто из русских авангардистов создал картину «Купание красного коня» (1912), которая стала символом раннего русского авангарда?
8. Как называлось течение в русском авангарде (ок. 1913–1917), связанное с именами О. Розановой, Н. Гончаровой, М. Ларионова и использовавшее приёмы лубка, вывески, народной игрушки?
9. Какой художник-супрематист создал архитектоны и планиты — модели нового беспредметного мира, а также оформил спектакль «Победа над Солнцем» (1913)?

10. Назовите имя художницы, участницы объединений «Бубновый валет» и «Супремус», известной циклом «Цветопись» и абстрактными композициями, чьи работы были показаны на последней футуристической выставке «0,10».

Тема 6.1. Современное искусство

1. Какое художественное направление 1960–1970-х годов использовало образы массовой культуры (комиксы, рекламу, товары повседневного спроса) и яркие, «кричащие» цвета?

2. Как называется знаменитая инсталляция Марины Абрамович, в которой она в течение 736 часов сидела неподвижно в музее, позволяя зрителям взаимодействовать с ней?

3. Кто из художников-концептуалистов завернул в полиэтилен побережье в Австралии («Окружённые острова», 1983) и создал «Плавучие пирсы» на озёрах Италии?

4. Что такое «боди-арт» и кто из его представителей использовал боль, кровь и риск (например, разрезал на себе звезду в перформансе «Ритм 0»)?

5. Назовите движение 1950–1960-х годов, провозгласившее, что искусством может быть всё, что угодно (вплоть до мусора, объедков и случайных предметов), и чьим главным идеологом был Пьер Рестани.

6. Как называется техника, созданная британским художником Дэмиеном Херстом, при которой он помещает мертвых животных (акул, коров, овец) в формальдегид?

7. Какой художник-граффити, работавший под псевдонимом, стал известен на весь мир своими трафаретными рисунками с политическим подтекстом, оставаясь анонимным?

8. Какое направление в искусстве конца XX века утверждает, что художник не создаёт объекты, а генерирует идеи, инструкции или ситуации (например, «Комната 102» или «Один и три стула»)?

9. Кто из современных китайских художников создал инсталляцию из 120 миллионов семечек подсолнуха (в Пекине, 2010) и пишет реалистичные портреты себя с детьми, парящими в космосе?

10. Как называется ежегодная премия для современных художников, учреждённая в Великобритании в 1984 году и вызывающая скандалы (например, «Моя кровать» Трейси Эмин или заспиртованная акула Херста)?

5.2 Примерные задания к практическим работам

Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока

Практическое занятие №1. Своеобразие искусства Древнего Египта, Древней Индии, Японии. Древний Египет и его значение в мировой художественной культуре. Своеобразие искусства Древней Индии. Сложение иероглифики.

Цель: Научиться выявлять и сравнивать ключевые принципы искусства Древнего Египта, Древней Индии и Японии; понять значение египетской культуры для мировой истории и связь искусства с религиозно-философскими системами.

Часть 1. Древний Египет: «Искусство для вечности» (анализ изображений)

Задание 1.1. Рассмотрите изображение фрагмента росписи гробницы (например, вельможи Нахта в Фивах, ок. 1400 г. до н.э.) или рельефа фараона.

Выпишите в столбик не менее 4 признаков египетского канона (фризовость, иерархия фигур, профиль+глаз, поясное строение, условный цвет), кратко пояснив каждый:

Признак канона	Как проявляется (опишите пример)
1.	...
2.	...
3.	...
4.	...

Задание 1.2. Проблемный вопрос (5-7 предложений):

Почему египетское искусство называют «искусством, обращенным в вечность»? Как его особенности (стабильность канона, техника фрески/рельефа, пирамиды) связаны с религиозными представлениями египтян (культ мертвых, идея Ка, загробный суд)?

Часть 2. Древняя Индия: «Чувственность и космос» (сравнительный анализ)

Задание 2.1. Сравните два изображения:

А) Скульптура «Царь-жрец» (Мохенджо-Даро, протоиндийская цивилизация, ок. 2000 г. до н.э.)

Б) Скульптура «Якшини» (дверной проем ступы в Бхархуте, ок. II в. до н.э.)

Заполните таблицу сравнения:

Критерий	«Царь-жрец»	«Якшини»
Материал	...	...
Поза, ракурс	...	...
Трактовка тела (объем/плоскость)	...	...
Символика (предположительно)	...	...

Задание 2.2. Творческое задание (4-6 предложений):

В искусстве Индии тело человека часто уподобляется микрокосмосу (вселенной). Опишите, какие ощущения у зрителя вызывает скульптура «Якшини» (гибкость, полнота, украшения). Почему для индийского искусства характерна «чувственная» красота в отличие от отвлеченного египетского канона? (Подсказка: связь с индуизмом и идеей энергии — шакти).

Часть 3. Сложение иероглифики (знаковое задание)

Задание 3.1. Восстановите логику:

Перед вами этапы развития письменности: а) пиктография, б) идеография (собственно иероглифы), в) фонетизация (алфавит).

Расположите их в хронологическом порядке. Приведите **один** пример перехода от рисунка к символу в египетском письме (например, как изображался «дом», «солнце», «вода» и что это означало на разных стадиях).

Задание 3.2. Мини-исследование:

Напишите короткую заметку (8-10 предложений) на тему: «**Как расшифровка иероглифов (Розеттский камень, Шампольон, 1822 г.) изменила представление о древнеегипетской культуре?**» Почему знание иероглифики — ключ не только к текстам, но и к пониманию искусства?

Часть 4. Своеобразие искусства Японии (самостоятельный анализ)

Задание 4.1. Опираясь на знание особенностей японской эстетики (незавершенность, асимметрия, пустота, смена времен года, икебана, сад камней), проанализируйте **одно** произведение (на выбор):

- *Хижина для чайной церемонии (тясицу)* в стиле ваби;
- *Гравюра Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве»;*
- *Сад камней в Рёандзи (Киото).*

План анализа (письменно, 5-7 предложений):

1. Название и автор/эпоха.
2. Какие принципы японского искусства воплощены в этом произведении (назовите 2-3 принципа и конкретные детали, где они видны)?
3. Чем японское отношение к природе (единство, а не господство) отличается от египетского (природа — хаос, который побеждает порядок храма/гробницы)?

Тема 2.3. Искусство античности

Практическое занятие № 2. География и хронология эгейской культуры. Акрополь и его дворцовые комплексы (дворец в Кноссе). Искусство этрусков. Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное.

Цель: Закрепить знания по хронологии и географии эгейской (крито-микенской) культуры, понять структуру кносского дворца, выявить вклад этрусков в римскую цивилизацию и научиться отличать греческое искусство от римского.

Часть 1. География и хронология эгейской культуры (работа с датами и картой)

Задание 1.1. Заполните «ленту времени». Расположите в правильной последовательности следующие периоды и даты (укажите веки/тысячелетия до н.э.):

- Расцвет Крита (дворцовый период)
- Троянская война (микенский период)
- Гибель Крита (извержение на острове Санторин)
- Начало железного века и «темные века» в Греции

Задание 1.2. Работа с географией. Впишите пропущенные названия в тексте (острова, моря, города):

Эгейская культура развивалась на острове ... (центр — дворец в Кноссе) и на материке — в городах ... (львиные ворота) и Пилос. Культура названа по ... морю. Ключевая торговая база критян — остров ... (ныне Санторин), где произошло извержение вулкана.

Часть 2. Акрополь и дворцовые комплексы (Кносс)

Задание 2.1. «Архитектурный детектив». Перед вами описание плана Кносского дворца. Найдите ошибки в тексте (их 3) и исправьте их:

«Кноссский дворец — это симметричное прямоугольное здание с одним большим двором. В центре находится круглый тронный зал. Дворцы не имели укреплений, так как критяне полагались на флот. Фрески изображали в основном войны и осады. Легенда о Минотавре связана с лабиринтом — сложной системой коридоров».

Задание 2.2. Сравнительная таблица. Заполните пропуски, сравнив дворцы Крита (Кносс) и материковой Греции (Микены):

Признак	Кноссский дворец (Крит)	Микенский дворец (материк)
Местоположение	...	На вершине холма
Наличие крепостных стен	Нет	... (название кладки)
Система коридоров	Лабиринт (запутанный)	...
Главный вход	...	Львиные ворота (рельеф)
Уровень комфорта	Водопровод, ванны	...

Часть 3. Искусство этрусков (влияние на Рим)

Задание 3.1. Этрусское наследие. Прочитайте утверждения. Напротив каждого напишите «Этруски» или «Римляне **заимствовали**» (укажите конкретное заимствование):

Утверждение	Ответ
-------------	-------

Строили храмы на высоком подиуме с глубоким портиком и терракотовыми статуями на крыше.	...
Изобрели «туфовый» свод и арку, а также научились осушать болота (клоака Максима).	...
Изображали умерших на крышках саркофагов лежащими за пиршественным столом (реалистичные портреты).	...
Проводили гладиаторские игры как часть погребального культа.	...

Задание 3.2. Короткий ответ (4-5 предложений):

Почему искусство этрусков долгое время называли «греческим»? Чем их живопись (фрески гробниц в Тарквинии) отличается от греческой вазописи? (Подсказка: сюжеты, настроение, перспектива).

Часть 4. Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное

Задание 4.1. Заполните итоговую таблицу сравнения (по 3-4 пункта в каждую колонку):

Критерий	Древняя Греция	Древний Рим
Государственное устройство	...	Республика, затем империя
Цель искусства	...	Прославление империи, портретное сходство
Скульптура (идеал)	... (спокойствие, математика пропорций)	... (брутальный реализм, морщины)
Главный архитектурный тип	Храм (периптер)	... (базилика, триумфальная арка, акведук)
Отношение к греческой культуре	—	...

Задание 4.2. Проблемный вопрос (5-7 предложений):

Римляне говорили: «Греция, взятая в плен, победила дикого победителя». Что это значит? Приведите два примера, где Рим подражал Греции, и один пример, где Рим превзошёл Грецию (в технологии или организации пространства).

Часть 5. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНУ из тем и напишите короткое эссе (8-10 предложений):

1. **«Дворец-лабиринт»:** Почему греческий миф о Тесее и Минотавре мог возникнуть именно в Кносском дворце? Опишите архитектуру дворца (освещение, колонны, фрески), которая могла породить этот миф.
2. **«Этруская улыбка»:** Проанализируйте скульптуру «Аполлон Вейский» (терракота, ок. 500 г. до н.э.). Почему улыбка архаическая (как у греческих курсов), но движение более живое и энергичное?
3. **«Римский портрет @ греческая статуя»:** Почему греки создавали богов и героев, а римляне — портреты конкретных стареющих патрициев? Что это говорит о системе ценностей?

Тема 3.2. Искусство средневековой Европы

Практическое занятие №3 Периодизация западноевропейского Средневековья. Романский и готический стили: общее и особенное. Готика в христианском зодчестве. Национальные отличительные особенности готики стран Европы.

Цель: Закрепить периодизацию Средневековья, научиться сравнивать романский и готический стили, выявить конструктивные и символические особенности готического храма, определить национальные черты готики в разных странах Европы.

Часть 1. Периодизация западноевропейского Средневековья

Задание 1.1. Заполните хронологическую таблицу (впишите даты и ключевые признаки каждого периода):

Период	Примерные даты (века)	Ключевые признаки (2-3)
Раннее Средневековье	...	...
Высокое (зрелое) Средневековье	...	...
Позднее Средневековье	...	...

Задание 1.2. Соотнесите событие с периодом (соедините стрелками или напишите рядом):

Событие	Период
А) Крестовые походы	1. Раннее Средневековье
Б) Падение Западной Римской империи	2. Высокое Средневековье
В) Столетняя война	3. Позднее Средневековье
Г) Возникновение университетов (Париж, Болонья)	...
Д) Великая схизма (раскол церкви)	...

Часть 2. Романский и готический стили: общее и особенное

Задание 2.1. Заполните сравнительную таблицу (на основе внешних и конструктивных признаков):

Признак	Романский стиль (XI–XII вв.)	Готический стиль (XII–XV вв.)
Происхождение названия	От лат. <i>romanus</i> — римский (наследие античности)	...
Толщина стен	...	...
Окна	Маленькие, редко расположенные	...
Основная конструктивная система	Массивные стены + полуциркульные арки	... (нервюры, ... , аркбутаны)
Форма арки	...	...
План храма	Латинский крест	...
Символика	Защита, крепость, суровость Бога	...

Задание 2.2. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
Романские соборы имеют контрфорсы и аркбутаны	...
Готический собор стремится вверх, к небу	...
В романском стиле часто встречаются скульптурные тимпаны (Страшный суд)	...
Роза (круглое окно) — характерный элемент романской архитектуры	...
Готика зародилась во Франции (Сен-Дени, Сугерий)	...

Часть 3. Готика в христианском зодчестве (символика и свет)

Задание 3.1. Анализ символики. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова (выберите из списка: свет, вертикаль, Библия для неграмотных, трилистник, нумерология):

Готический собор был не просто местом молитвы, а «...» — всё его убранство (витражи, скульптуры, рельефы) рассказывало священную историю. Архитектурный образ стремится вверх (...), символизируя устремление души к Богу. Особое значение имеет ... ,

люющийся через витражи: он воспринимался как символ божественного присутствия. Через пропорции и числа собор выражал гармонию Божественного мироздания (...). Элементы декора (... , квадрифолий) отсылали к догмату о Троице.

Задание 3.2. «Витражи как богословие» (короткий ответ, 4-6 предложений):

Почему витражи в готических соборах часто называют «Библией для неграмотных»? Какие сюжеты изображались? Как цвет витража (синий — цвет Девы Марии, красный — цвет мученичества) помогал верующему воспринимать священную историю?

Часть 4. Национальные отличительные особенности готики

Задание 4.1. Заполните таблицу «Национальные школы готики» (по 2-3 черты для каждой страны):

Страна	Характерные черты готики	Примеры (соборы)
Франция	...	Нотр-Дам де Пари, Шартр, Реймс, Амьен
Англия	...	... (Кентерберийский, ...)
Германия	...	Кёльнский, Ульмский (самый высокий шпиль), ...
Италия	...	... (Миланский, ...), собор в Сиене, Палаццо Веккьо
Испания	...	... (Бургос, Толедо, ...)

Подсказки для заполнения:

- Франция: стремление вверх, розы, фасады с тремя порталами.
- Англия: вытянутые горизонтальные пропорции, башни-близнецы, резные веера сводов.
- Германия: однобашенные соборы, открытые ажурные шпили, кирпичная готика на севере.
- Италия: сдержанность, мраморная облицовка, сохранение горизонталей, открытые стропильные крыши.
- Испания: влияние мавританского декора (мудехар), богатство деталей.

Задание 4.2. Мини-эссе (5-7 предложений):

Почему в Италии готика не прижилась так основательно, как во Франции или Германии? Назовите **три причины** (исторические, климатические, культурные).

Часть 5. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНО из заданий:

1. **«Архитектурный разбор»:** Опишите готический собор, который вы знаете (или найдите фото Нотр-Дама, Кёльнского или Солсберийского). Укажите: страну, время постройки, количество нефов, наличие или отсутствие трансепта, высоту (если знаете), материал (камень/кирпич), 3 характерных элемента.

2. **«Романский vs готический»:** Напишите диалог (12-15 реплик) между романским монахом-строителем (он любит массивность, тьму, защиту) и готическим мастером (он любит свет, аркбутаны и шпили). Пусть они спорят о красоте и смысле храма.

3. **«Сравнительная таблица символов»:** Заполните третий столбец таблицы, объяснив символическое значение каждого элемента в готике:

Элемент	Символическое значение в готике
Вертикаль, шпиль	...
Свет, витраж	...
Роза (окно)	...
Стрельчатая арка	...
Три портала (входы)	...

Тема 3.4. Северное Возрождение

Практическое занятие № 4. Нидерландское Возрождение.

Усовершенствование техники масляной живописи. «Шедевры Возрождения» - определить автора, время создания и тип произведения, изображенного на иллюстрации.

Цель: Изучить особенности нидерландского Возрождения, понять революционное значение техники масляной живописи, научиться определять автора, время и тип произведения по визуальным признакам.

Часть 1. Нидерландское Возрождение: общая характеристика

Задание 1.1. Заполните таблицу сравнения Итальянского и Нидерландского Возрождения (по 3-4 пункта в каждую колонку):

Критерий	Итальянское Возрождение	Нидерландское Возрождение
Отношение к античности	...	...
Идеал человека	...	...
Техника живописи	...	...
Сюжеты	...	...
Пространство и перспектива	...	...

Задание 1.2. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
Нидерландское Возрождение началось позже итальянского (в XV веке)	...
Художники Нидерландов почти не использовали религиозные сюжеты	...
В нидерландской живописи большое внимание уделялось деталям быта и природы	...
Нидерландские мастера не знали техники гравюры	...
Основными заказчиками в Нидерландах были церковь и знать, а также купцы и горожане	...

Часть 2. Усовершенствование техники масляной живописи

Задание 2.1. Заполните пропуски в тексте (слова для вставки: Ян ван Эйк, темперой, медленно, прозрачными, люм, слоями, блеска):

До XV века в Европе господствовала живопись ... (яичная эмульсия). Она высыхала ..., позволяя работать ... , но не давала глубины и Традиционно изобретение масляной живописи приписывают нидерландскому художнику ... (ок. 1390–1441). Он заменил яичную эмульсию растительным маслом (льняным или ореховым), что позволило накладывать краску ... (лессировками), создавая эффект свечения изнутри. Эта техника получила название «...» (внутренний свет).

Задание 2.2. Преимущества масляной живописи (перечислите 4 преимущества по сравнению с темперой):

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Задание 2.3. Короткий ответ (4-5 предложений):

Почему Гентский алтарь (Ян ван Эйк, 1432 г.) считается манифестом новой техники масляной живописи? Какие детали этого произведения демонстрируют возможности масла (блеск драгоценностей, фактура тканей, игра света на металле)?

Часть 3. «Шедевры Возрождения» — определить автора, время создания и тип произведения

Задание 3.1. Атрибуция произведений. Перед вами описание шести знаменитых произведений Нидерландского Возрождения. Заполните таблицу (автор, год/век, тип произведения, 1-2 отличительные особенности).

№	Описание	Автор	Время (год или век)	Тип произведения	Особенности (1-2)
1	Мужчина в тёмной одежде, в красном тюрбане (или шапероне), смотрит прямо на зрителя. Ранний портрет в трёхчетвертном развороте.	...	...	...	...
2	Молодая женщина в белом головном уборе, жёлтое платье, отороченное мехом. На фоне — узкая ниша. Одна из самых известных улыбок в живописи.	...	...	...	...
3	Алтарный складень: в центре — поклонение мистическому агнцу. Нижний ряд — процессии праведников. Грандиозное многофигурное полотно.	...	...	...	...
4	Маленькая картина: мужчина и женщина стоят в комнате, держатся за руки. На стене зеркало, в котором отражаются два свидетеля. Надпись: «Ян ван Эйк был здесь».	...	...	...	...
5	Триптих: «Сад земных наслаждений» — фантастические существа, обнажённые фигуры, гигантские плоды и раковины. Правая створка — ад.	...	...	...	...
6	Картина: охотники возвращаются с собаками в заснеженную деревню. На заднем плане — замёрзшая река с катающимися людьми.	...	...	...	...

Подсказки (имена и термины): Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Хуго ван дер Гус, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший, Ганс Мемлинг, «Гентский алтарь», «Портрет четы Арнольфини», «Охотники на снегу», «Сад земных наслаждений», «Портрет человека в красном тюрбане» (возможно, автопортрет), «Дрезденская триптих» (Алтарь Богоматери?).

Уточнение: Произведения №1 и №2 — спорные. На самом деле:

- №1: «Портрет мужчины в красном тюрбане» (или «Портрет мужчины в голубом шапероне») — Ян ван Эйк, 1433 г., возможно автопортрет.
- №2: «Портрет девушки» (иногда «Портрет молодой девушки», «Дрезденская мадонна») — лучше укажем «Портрет молодой женщины» (Петра ван дер Вейден? или «Девушка с жемчужной серьгой»? — это Вермеер, XVII век, не подходит). Давайте точнее: классический шедевр нидерландского портрета — **«Портрет девушки» (Петра ван дер Вейден?)** или **«Портрет Маргареты ван Эйк?»** Я дам эталонный вариант:

Исправленный список для задания (чтобы не было путаницы):

1. «Портрет мужчины в красном тюрбане» (Ян ван Эйк, 1433, автопортрет?)

2. «Портрет девушки» (Петра ван дер Вейден? или Рогир?) — лучше заменить на **«Мадонна канцлера Ролена» (Ян ван Эйк)** — узнаваема.
3. «Гентский алтарь» (Ян ван Эйк, 1432)
4. «Портрет четы Арнольфини» (Ян ван Эйк, 1434)
5. «Сад земных наслаждений» (Иероним Босх, ок. 1500)
6. «Охотники на снегу» (Питер Брейгель Старший, 1565)

Часть 4. Сравнительный анализ: два портрета

Задание 4.1. Сравните портретную манеру Яна ван Эйка и Рогера ван дер Вейдена (заполните таблицу на основе известных портретов: «Портрет четы Арнольфини» и «Портрет молодой женщины» или «Портрет Франческо д'Эсте»):

Критерий	Ян ван Эйк	Рогир ван дер Вейден
Поза модели	...	...
Детализация интерьера/фона	...	...
Эмоциональная характеристика	...	...
Освещение	...	...

Часть 5. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНО из заданий:

1. **«Технологическая карта»:** Опишите процесс создания картины маслом по шагам (от подготовки доски до финального лака), как это делали нидерландские мастера XV века (грунт, рисунок, подмалёвок, лессировки, сушка).
2. **«Мини-исследование»:** Почему Иеронима Босха называют «художником-фантастом»? Проанализируйте одно из его произведений («Сад земных наслаждений», «Воз сена», «Искушение святого Антония»): какие образы он создал? Есть ли у них скрытый смысл (аллегории греха, глупости, порока)?
3. **«Эссе»:** Сравните нидерландский и итальянский портрет XV века. Чем отличается идеал человека у Леонардо да Винчи («Мона Лиза») и у Яна ван Эйка («Портрет четы Арнольфини»)? Что важнее: внутренний мир (Италия) или предметный мир, среда (Нидерланды)?

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков

Практическое занятие №5. Реализм в искусстве, его основные признаки. Формирование реалистического метода в пейзажной живописи.

Цель: Выявить основные признаки реализма как художественного метода, проследить, как формировался реалистический пейзаж (на примере барбизонской школы и творчества Гюстава Курбе), научиться анализировать произведения с точки зрения реалистической эстетики.

Часть 1. Основные признаки реализма как художественного метода

Задание 1.1. Заполните таблицу «Реализм в сравнении с предшествующими стилями» (по 2-3 признака для каждого стиля):

Критерий	Классицизм	Романтизм	Реализм
Главный предмет изображения	...	...	...
Идеал человека	...	...	...
Отношение к реальности	...	...	...
Использование вымысла	...	...	...
Предпочитаемые жанры	...	...	...

Задание 1.2. Перечислите основные признаки реализма (не менее 5–6 пунктов):

1. ...

2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

Задание 1.3. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
Реализм стремится к идеализации человека и природы	...
Реалисты часто обращались к жизни простых людей (крестьян, рабочих)	...
В реализме важна социальная критика, обличение несправедливости	...
Реалисты избегали пейзажного жанра, считая его «низким»	...
Реализм требовал от художника работы с натуры (этюды, пленэр)	...

Часть 2. Формирование реалистического метода в пейзажной живописи

Задание 2.1. Заполните пропуски в тексте (слова для вставки: *Барбизон, на пленэре, национального, реалистического, Теодор Руссо, романтического, крестьян*):

Переход к реалистическому пейзажу связан с деятельностью французской школы «...», названной по деревне недалеко от Фонтенбло. Её лидером был ... (1812–1867). Художники работали непосредственно ... , стремясь передать природу без идеализации. Они открыли красоту обычного ... пейзажа (поля, леса, болота, а не «итальянские виды»). В их пейзажах часто появляются ... фигуры, что сближало пейзаж с бытовым жанром. Так формировался ... метод, противоположный академическому и ... пейзажу.

Задание 2.2. Соотнесите художника с его характерной чертой в пейзаже (соедините стрелками или напишите пары):

Художник	Характерная черта
1. Теодор Руссо	А) Любил изображать сумерки, туман, тихие реки, «поэзию обыденного»
2. Жан-Франсуа Милле	Б) «Певец дубов» — мощные, вековые деревья, драматическое освещение
3. Шарль-Франсуа Добиньи	В) Пейзаж с фигурами крестьян, чаще всего работающих в поле (реализм и социальная тема)
4. Камиль Коро	Г) Пейзажи с водами (реки, пруды), лодки, птицы, тонкая серебристая гамма

Подсказка: Коро — часто «лодочник», Добиньи — «сумерки и тишина», Руссо — мощные дубы и скалы, Милле — крестьяне в пейзаже.

Задание 2.3. Короткий ответ (4-5 предложений):

Почему пейзажи барбизонцев называют «реалистическими»? Чем они отличаются от:

- Классицистического пейзажа (Пуссен, Лоррен)?
- Романтического пейзажа (Делакруа, Фридрих)?

Часть 3. Анализ произведений (работа с иллюстрациями)

Задание 3.1. Заполните таблицу анализа двух пейзажей (представьте, что перед вами: «Дубы в Апремоне» Теодора Руссо и «Воспоминание о Мортфонтене» Камилля Коро). Если нет иллюстраций, опишите типичные черты:

Критерий	Теодор Руссо («Дубы в Апремоне»)	Камиль Коро («Воспоминание о Мортфонтене»)
Композиция	...	...
Колорит (цветовая гамма)	...	...
Освещение	...	...
Настроение	...	...
Что типично для реализма	...	...

Задание 3.2. Сравните трактовку крестьянской темы в пейзажах Милле («Анжелюс», «Собирательницы колосьев») и романтическом изображении «благородного дикаря». Заполните мини-таблицу:

Признак	Милле (реализм)	Романтический подход
Фигуры крестьян	...	...
Пейзаж как фон	...	...
Настроение	...	...

Часть 4. Реализм в творчестве Гюстава Курбе (программное произведение)

Задание 4.1. Анализ картины «Похороны в Орнане» (1849–1850). Прочитайте описание и ответьте на вопросы:

Огромное полотно (3,1 × 6,6 м) изображает похороны простого человека в провинциальном городке. Десятки фигур — мэр, священник, могильщики, плакальщицы, мужчины, женщины, дети — представлены без героизации. Их лица грубы, позы некрасивы, одежда буднична. Картина шокировала парижскую публику: критики назвали её «апофеозом безобразия».

Вопросы (ответьте письменно, 2-3 предложения на каждый):

1. Почему современники восприняли «Похороны в Орнане» как оскорбление?
2. Какие черты реализма проявились в этом полотне (назовите не менее 3)?
3. Что Курбе имел в виду, когда говорил: «Я не умею писать ангелов, потому что никогда их не видел»?

Задание 4.2. Заполните пропуск в знаменитой фразе Курбе (его манифест реализма):

«Я не могу писать ни ангела, ни святого, ни героя — потому что ...»

Часть 5. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНО из заданий:

1. **«Этюд реалиста»:** Представьте, что вы художник-реалист XIX века. Опишите словами «реалистическую» картину на тему «Утро рабочего предместья» или «Крестьянский обед». Что вы изобразите? Какие детали, цвета, освещение? Избегайте идеализации.

2. **«Сравнительное эссе» (6–8 предложений):** Сравните два подхода к пейзажу: классицистический («идеальный» пейзаж Пуссена с руинами и героями) и реалистический (пейзаж Барбизона с деревом, полем, лужей). Что изменилось в отношении к природе?

3. **«Выставка одного произведения»:** Напишите аннотацию к картине Гюстава Курбе «Дробильщики камня» (1849, утрачена). Объясните зрителю, почему это произведение стало манифестом реализма (укажите сюжет, размер, технику, социальный подтекст).

Практическое занятие №6. Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Мане, Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. Скульпторы- Роден, Дега. Постимпрессионизм.

Цель: Изучить основные принципы импрессионизма как художественного направления, научиться различать манеру ведущих мастеров (Мане, Моне, Ренуар, Дега, Писсарро, Сислей), познакомиться с новаторством в скульптуре (Роден, Дега) и понять, чем постимпрессионизм отличается от импрессионизма.

Часть 1. Импрессионизм: основные принципы и открытия

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте (слова для вставки: 1874, впечатление, фотографии, пленэре, чистыми, черного, мгновения, раздельный мазок):

Импрессионизм зародился во Франции в ... году, когда группа художников устроила выставку в мастерской фотографа Надара. Название направлению дала картина Клода Моне «... . Восход солнца». Художники работали на ... , стремясь запечатлеть сиюминутное ... жизни. Они отказались от ... цвета, используя только ... спектральные цвета. Техника ... (лессировки) была заменена ... , где краска наносилась отдельными мазками, смешиваясь в глазу зрителя. Это позволяло передать вибрацию света и воздуха.

Задание 1.2. Перечислите 6 основных признаков импрессионизма (кратко, по пунктам):

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

Задание 1.3. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
Импрессионисты предпочитали работать в мастерской при искусственном освещении	...
Они использовали чёрную краску для теней	...
Импрессионистов интересовало изменение одного и того же мотива при разном освещении (серии)	...
Их картины имели гладкую, «отполированную» фактуру	...
Импрессионисты часто изображали современную городскую жизнь (кафе, театры, вокзалы)	...

Часть 2. Мастера импрессионизма: узнай художника

Задание 2.1. Заполните таблицу «Пять столпов импрессионизма» (по 2-3 характерные черты для каждого художника):

Художник	Любимые жанры / темы	Особенности техники, колорита	Примеры произведений (напишите 1-2)
Эдуард Мане	...	...	«Завтрак на траве», «Олимпия»
Клод Моне	...	...	...
Пьер Огюст Ренуар	...	...	...
Эдгар Дега	...	...	...
Камиль Писсарро	...	...	...
Альфред Сислей	...	...	...

Задание 2.2. Соотнесите цитату или характеристику с художником (соедините стрелками):

Характеристика / цитата	Художник
А) «Я хочу писать счастье!» — солнечный свет, праздники, обнажённая натура	1. Эдгар Дега
Б) «Балет — моя навязчивая идея»; неожиданные ракурсы, пастель, фигуры «обрезанные» краем холста	2. Клод Моне
В) Создавал серии: «Стога», «Руанский собор», «Кувшинки»	3. Пьер Огюст Ренуар
Г) Считал себя «реалистом», шокировал публику «Завтраком на траве» и «Олимпией»	4. Эдуард Мане

Д) «Отец импрессионизма» — учил молодых, писал городские пейзажи и виды деревень	5. Камиль Писсарро
Е) Самый «чистый» пейзажист, писал только природу (реки, снег, небо)	6. Альфред Сислей

Часть 3. Скульптура эпохи импрессионизма: Роден и Дега

Задание 3.1. Заполните таблицу «Новаторство в скульптуре»:

Художник-скульптор	Основные произведения (назовите 2-3)	В чём новаторство (техника, материал, подход)
Огюст Роден	...	...
Эдгар Дега (как скульптор)	...	...

Задание 3.2. Короткий ответ (4-5 предложений):

Почему современники называли Родена «импрессионистом в скульптуре»? Что общего у его манеры («незаконченность», фрагментация, игра фактуры) с живописью импрессионистов?

Часть 4. Постимпрессионизм: от импрессионизма к новым формам

Задание 4.1. Заполните таблицу «Импрессионизм @ Постимпрессионизм» (3-4 пункта в каждую колонку):

Критерий	Импрессионизм	Постимпрессионизм
Главная цель искусства	...	...
Отношение к форме	...	...
Цвет	...	...
Роль художника	...	...

Задание 4.2. Соотнесите художника-постимпрессиониста с его характерными чертами:

Художник	Характерные черты
1. Поль Сезанн	А) Экспрессивный мазок, яркие, «кричащие» цвета (жёлтый, синий), деформация ради эмоции
2. Винсент Ван Гог	Б) Плоскостность, яркие декоративные цвета, интерес к «примитивному» искусству, жизнь на Таити
3. Поль Гоген	В) «Трактат о живописи», объём цветом, «цилиндр, шар, конус», натюрморты с яблоками
4. Жорж Сёра	Г) Пуантилизм (разделение цвета на точки), научный подход к цвету

Задание 4.3. Мини-эссе (5-7 предложений):

Почему постимпрессионистов нельзя назвать «поздними импрессионистами»? В чём они пошли дальше и что отвергли в импрессионизме? (Укажите различия в понимании формы, цвета, композиции.)

Часть 5. Анализ произведений (работа с иллюстрациями)

Задание 5.1. Атрибуция по описанию. Определите автора и название произведения (заполните таблицу):

№	Описание	Автор	Название
1	Обнажённая женщина лежит на постели, служанка приносит цветы. Кошка выгнула спину. Скандальная картина 1863 года.	...	...
2	Девушка с зонтиком стоит на холме, ветер развеивает платье и вуаль. Солнечные блики на траве.	...	«Женщина с зонтиком»
3	Голубые танцовщицы в пачках; одна поправляет ляжку. Неожиданный ракурс, пастель.	...	...

4	Танец на открытом воздухе: мужчины в цилиндрах, женщины в платьях, солнечный свет пробивается сквозь листву.	...	«Бал в Мулен де ла Галет»
5	Звёздная ночь: небо в воронкообразных вихрях, кипарис, деревня. Экспрессивный мазок.	...	...
6	Яблоки, кувшин, драпировка. Объём передан цветом, форма сведена к геометрии.	...	«Натюрморт с яблоками»

Часть 6. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНО из заданий:

1. **«Письмо художнику»:** Напишите письмо (8-10 предложений) от лица парижского критика 1874 года, который только что посетил первую выставку импрессионистов. Выразите своё возмущение или, наоборот, восторг. Используйте слова: *незаконченность, мазня, свет, шок, гениально, безобразие*.

2. **«Сравнение двух картин»:** Сравните «Впечатление. Восход солнца» Клода Моне и «Звёздную ночь» Винсента Ван Гога. Заполните таблицу:

Критерий	Моне	Ван Гог
Состояние природы	...	...
Характер мазка	...	...
Цветовая гамма	...	...
Настроение	...	...
Что важнее: свет/цвет или эмоция/форма?	...	...

3. **«Реставратор на минуту»:** Представьте, что вы объясняете посетителю музея, почему картины импрессионистов нельзя рассматривать вблизи (они «распадаются» на мазки). Напишите короткую лекцию (6-8 предложений) о технике «оптического смешения цветов» и о том, как импрессионисты использовали открытия в области физики цвета.

Практическое занятие №7. Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. Составление банка данных по работам западных художников данного периода.

Цель: Изучить основные принципы стиля модерн, выявить его национальные варианты, научиться систематизировать информацию о художниках и их произведениях (составление банка данных), развить навыки атрибуции и анализа.

Часть 1. Модерн: основные признаки и философия стиля

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте (слова для вставки: *природе, синтеза, текущая, женщина, двухмерной, цветок, символизм, утилитарных*):

Стиль модерн (фр. *moderne* — современный) господствовал в европейском искусстве примерно с ... по ... годы. Его главный принцип — вдохновение ... (растительные и животные формы). Основная линия стиля — ... (её сравнивают с хлыстом, волной, стеблем). Модерн стремился к ... искусств, объединяя архитектуру, живопись, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Характерна ... пространства (отказ от трёхмерной иллюзии в пользу плоскости и орнамента). Любимые мотивы: ..., крыло стрекозы, павлин, лебедь. Главный персонаж — ... (часто *femme fatale* — роковая женщина с длинными волосами). Модерн тесно связан с ... (литературой, мифами, готикой) и возвращением к ручному труду в противовес машинному производству.

Задание 1.2. Перечислите 6–8 основных признаков стиля модерн (кратко, по пунктам):

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

5. ...
6. ...
7. ...
8. ...

Задание 1.3. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
Модерн — это только живопись, не затрагивающая архитектуру и дизайн	...
Для модерна характерны прямые, геометрические линии (как в конструктивизме)	...
Модерн часто использовал асимметрию и изогнутые, «биологические» формы	...
Художники модерна избегали декоративно-прикладного искусства (мебель, посуда, витражи)	...
Модерн оказал большое влияние на книжную графику, плакат и шрифт	...

Часть 2. Национальные варианты модерна (соотнесение)

Задание 2.1. Заполните таблицу «Модерн в разных странах» (название стиля в каждой стране + 2–3 характерные черты + один известный представитель):

Страна / регион	Название стиля	Характерные черты (2–3)	Известный представитель
Франция	...	...	...
Бельгия	...	...	...
Германия	...	...	...
Австрия	...	...	...
Испания	...	...	...
Великобритания	...	...	...
Россия	...	...	...
Италия	...	...	...
США	...	...	...

Задание 2.2. Соотнесите название стиля со страной (соедините стрелками):

Название стиля	Страна
1. Сецессион	А) Франция
2. Ар-нуво	Б) Германия
3. Югендстиль	В) Австрия
4. Модерн	Г) Россия
5. Либерти (Stile Liberty)	Д) Италия
6. Современный стиль	Е) Англия
7. Модернизм (каталанский)	Ж) Испания
8. Школа Чикаго (ранний)	З) США

Часть 3. Составление банка данных по работам западных художников модерна

Задание 3.1. Заполните «Карточку художника» для 8 мастеров модерна (укажите страну, основной жанр/специализацию, 2–3 известных произведения, характерные черты):

Образец карточки:

Художник: Альфонс Муха

Страна: Чехия (работал во Франции)

Жанр / специализация: Плакат, рекламная графика, иллюстрация, декоративное панно

Известные произведения: «Жисмонда» (афиша с Сарой Бернар), «Времена года» (серия из 4 панно), «Славянская эпопея»

Характерные черты: Женщина как «цветок» (нимб из волос/орнамента), текущие линии, пастельные тона, драгоценные камни, восточные мотивы

Теперь заполните для следующих художников:

№	Художник	Страна	Жанр / специализация	Известные произведения (2–3)	Характерные черты (2–3)
1	Гектор Гимар	...	...	...	...
2	Анри де Тулуз-Лотрек	...	...	...	...
3	Эмиль Галле	...	...	...	...
4	Виктор Орта	...	...	...	...
5	Петер Беренс	...	...	...	...
6	Густав Климт	...	...	...	...
7	Антонио Гауди	...	...	...	...
8	Обри Бёрдслей	...	...	...	...

Задание 3.2. Дополнительная карточка (по выбору студента): выберите ещё одного художника модерна (например: *Эжен Грассе, Рене Лалик, Луи Мажорель, Йозеф Хоффман, Коломан Мозер, Фернан Кнофф, Ян Тороп, Чарльз Ренни Макинтош, Луи Комфорт Тиффани*). Заполните аналогичную карточку.

Часть 4. Анализ произведений: определи автора и произведение

Задание 4.1. Атрибуция по описанию. Заполните таблицу:

№	Описание	Художник	Название произведения	Страна
1	Женщина в профиль, длинные струящиеся волосы переходят в орнамент. Пастельные тона (персиковый, зелёный, кремовый). Рекламная афиша для актрисы.	...	...	...
2	Золотой поцелуй: мужчина и женщина в окружении орнаментальных плоскостей, тела скрыты под золотыми одеждами.	...	...	...
3	Входная арка парижского метро (зелёная ковка, форма стеблей и листьев).	...	... (метро)	...
4	Собор Саграда Фамилия в Барселоне (каменный лес, башни-улитки, мозаика).	...	...	...
5	Чёрно-белая иллюстрация к «Саломее» Оскара Уайльда: изогнутые линии, декадентский эротизм, вакуум пустоты.	...	...	...
6	Ваза из многослойного стекла с травленным орнаментом (растительные мотивы, землистые тона).	...	(стекло)	...
7	Интерьер особняка Тассель в Брюсселе: кованые лестницы, растительные линии, единство стен и мебели.	...	...	...
8	Портрет девушки с жемчужным ожерельем, белая кожа, огромные глаза, стилизация под японскую гравюру.	...	...	...

Часть 5. Модерн и другие стили: сравнение

Задание 5.1. Заполните сравнительную таблицу «Модерн vs Предшествующие стили»:

Критерий	Модерн (ар-нуво)	Историзм (эkleктика XIX в.)	Классицизм
Отношение к прошлому	...	...	...

Источник вдохновения	...	...	...
Отношение к асимметрии	...	...	...
Отношение к орнаменту	...	...	...
Синтез искусств	...	...	...

Задание 5.2. Короткий ответ (4-6 предложений):

Почему модерн часто называют «стилем fin de siècle» (конца века) и связывают с декадансом? Какие настроения эпохи (усталость, мистицизм, гедонизм, страх перед будущим) отразились в искусстве модерна?

Часть 6. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНО из заданий:

1. **«Каталог выставки»:** Представьте, что вы куратор выставки «Шедевры модерна». Выберите 5 произведений (из разных стран, разных видов искусства: живопись, графика, архитектура, мебель, ювелирное дело). Составьте аннотации к каждому (3-4 предложения) и напишите вступительное слово к выставке (6-8 предложений).

2. **«Стилизация в духе модерна»:** Опишите словами (или нарисуйте словесный эскиз) афишу в стиле модерн для вымышленного мероприятия (бал, концерт, выставка, магазин духов). Укажите: какие линии, цвета, мотивы (растения, женская фигура, шрифт) вы используете.

3. **«Сравнение двух плакатов»:** Сравните рекламный плакат Альфонса Мухи («Жисмонда» или «Времена года») и плакат Анри де Тулуз-Лотрека («Мулен Руж» или «Жюстин Брюно»). Заполните таблицу:

Критерий	Муха	Тулуз-Лотрек
Главная линия	...	...
Цветовая гамма	...	...
Трактовка женской фигуры	...	...
Настроение	...	...
Назначение плаката	...	...

Тема 5.2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь

Практическое занятие № 8. Русское искусство XVI-XVII вв. Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские зодчие. Живопись. Русское искусство XVI-XVII вв. Архитектура. Составление докладов «Соборы Кремля». Переход от церковного типа культуры к светскому в русском искусстве XVIII века. Особенности русской скульптуры 18 в.

Цель: Изучить эволюцию русского искусства от эпохи Ивана Грозного до конца XVIII века, понять роль итальянских и русских зодчих в создании ансамбля Кремля, освоить особенности шатрового зодчества и «московского барокко», проследить переход от церковной культуры к светской, выявить специфику русской скульптуры XVIII века.

Часть 1. Ансамбль Московского Кремля: русские и итальянские зодчие

Задание 1.1. Заполните хронологическую таблицу «Строительство соборов Московского Кремля» (XV–XVI вв.):

Собор	Годы постройки	Архитектор(ы) (кто, откуда)	Стиль / особенности
Успенский собор	...	...	...
Благовещенский собор	...	...	...
Архангельский собор	...	...	...
Колокольня Ивана Великого	...	...	...

Задание 1.2. Соотнесите архитектора и его постройку в Кремле (соедините стрелками или напишите пары):

Архитектор	Постройка
1. Аристотель Фиораванти	А) Архангельский собор
2. Алевиз Новый	Б) Успенский собор
3. Пьетро Антонио Солари	В) Благовещенский собор (участие)
4. Марко Руффо	Г) Колокольня Ивана Великого (нижний ярус)
5. Бон Фрязин	Д) Грановитая палата

Задание 1.3. Короткий ответ (4-5 предложений):

Почему Иван III пригласил итальянских архитекторов для перестройки Кремля? Что итальянцы привнесли в русскую архитектуру (конструкции, формы, декор)?

Задание 1.4. Заполните пропуски в тексте:

Кремль при Иване III стал символом единого Русского государства. Итальянские мастера использовали передовые для Европы технологии: ... кладку, ... перекрытия, ... механизмы. При этом они учитывали русские традиции: Успенский собор был построен по образцу ... собора во Владимире. Так возник сплав ... (западной) и ... (восточной) традиций.

Часть 2. Соборы Кремля: составление докладов

Задание 2.1. Распределите факты по соборам (впишите номер факта в нужную колонку таблицы). Факты относятся к одному из трёх кремлёвских соборов: Успенскому (А), Благовещенскому (Б), Архангельскому (В).

Факты:

- Главный кафедральный собор Московского государства, место венчания царей на царство и коронации императоров.
- Усыпальница московских великих князей и царей (от Ивана Калиты до Ивана V).
- Домовая церковь московских государей, расписана иконописцами (включая Феофана Грека и Андрея Рублёва? — нет, Рублёв был для Благовещенского).
- Построен итальянцем Аристотелем Фиораванти по образцу Успенского собора во Владимире.
- Имеет пять позолоченных куполов (изначально), традиционное крестово-купольное решение.
- Построен Алевизом Новым в стиле, сочетающем русское пятиглавие с итальянским ренессансным декором (раковины в закомарах, ренессансные порталы).
- В росписи собора (XVI в.) участвовал Дионисий (сохранились фрески).
- Собор сильно пострадал в 1812 году (французы устроили конюшню).

Собор	Номера фактов
Успенский	...
Благовещенский	...
Архангельский	...

Задание 2.2. Краткий план доклада (выберите один собор и составьте план из 5 пунктов для 5-минутного выступления):

Название собора: _____

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Часть 3. Русское искусство XVI–XVII вв.: архитектура и живопись

Задание 3.1. Заполните таблицу «Архитектурные стили XVI–XVII вв.»:

Период / стиль	Характерные черты (2-3)	Главные памятники (2-3)
Шатровое зодчество (XVI в.)	...	...
«Московское (нарышкинское) барокко» (конец XVII в.)	...	...

Задание 3.2. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
Шатровые храмы имеют крестово-купольную основу и шатёр вместо купола	...
Самый знаменитый шатровый храм — собор Василия Блаженного (храм Покрова на Рву)	...
Шатровое зодчество было запрещено церковью в середине XVII века	...
«Нарышкинское барокко» получило название по фамилии бояр Нарышкиных (родственников Петра I)	...
Для «московского барокко» характерно скромное, аскетическое убранство фасадов	...

Задание 3.3. Соотнесите произведение живописи с автором/школой:

Произведение (или описание)	Автор / школа
1. Икона «Церковь воинствующая» («Благословенно воинство Небесного Царя»)	А) Симон Ушаков
2. Парсуна царя Фёдора Иоанновича	Б) Дионисий
3. Икона «Спас Нерукотворный» (живоподобное письмо)	В) Оружейная палата (неизвестный мастер)
4. Фрески Ферапонтова монастыря (св. Богородица)	Г) XVI в. (иконописцы Ивана Грозного)

Часть 4. Переход от церковного типа культуры к светскому в XVIII веке

Задание 4.1. Заполните таблицу «Церковное vs Светское в русском искусстве XVIII в.»:

Критерий	XVII век (церковная доминанта)	XVIII век (секуляризация)
Главные заказчики	...	...
Главные жанры	...	...
Портрет	...	...
Архитектура	...	...
Скульптура	...	...

Задание 4.2. Перечислите 5 признаков секуляризации (обмирщения) русского искусства XVIII века (что появляется нового, чего не было в XVII в.):

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Задание 4.3. Короткий ответ (5-6 предложений):

Как реформы Петра I повлияли на русское искусство? Какие новые виды искусства появились? Что такое «ассамблеи» и как они повлияли на бытовую культуру и живопись?

Часть 5. Особенности русской скульптуры XVIII века

Задание 5.1. Заполните таблицу «Скульпторы XVIII века»:

Скульптор	Основные произведения	Особенности стиля / техники
Бартоломео Карло Растрелли (отец)	...	...
Федот Шубин	...	...
Михаил Козловский	...	...

Этьен Фальконе (француз, работал в России)	...	...
--	-----	-----

Задание 5.2. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
В Древней Руси скульптура почти не развивалась из-за запрета на объёмные изображения святых (иконоборческая традиция)	...
Пётр I приглашал западных скульпторов, чтобы «научить русских»	...
Федот Шубин был крепостным, получил вольную и учился за границей	...
Растрелли-отец создал конную статую Петра I («Медный всадник»)	...
«Медный всадник» — работа Этьена Фальконе	...

Задание 5.3. Мини-эссе (5-7 предложений):

Почему скульптура в России появилась поздно (только в XVIII веке), в отличие от Европы, где она существовала с античности? Какие религиозные и культурные причины препятствовали развитию круглой скульптуры?

Часть 6. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНО из заданий:

1. **«Экскурсия по Кремлю»:** Напишите текст для аудиогuida (8-10 предложений) по Соборной площади Кремля, сравнивая три собора (Успенский, Благовещенский, Архангельский) — их функции, архитекторов, внешний вид.

2. **«Сравнение двух портретов»:** Сравните парсуну XVII века (например, «Портрет царя Алексея Михайловича») и парадный портрет XVIII века (например, портрет Петра I работы И. Никитина или А. Матвеева). Заполните таблицу:

Критерий	Парсуна (XVII в.)	Парадный портрет (XVIII в.)
Техника живописи	...	...
Объём / плоскостность	...	...
Передача индивидуальности	...	...
Светотень	...	...
Фон	...	...

3. **«Памятник Петру»:** Представьте, что вы член Академии художеств в 1770-е годы и обсуждаете проект памятника Петру I. Напишите аргументы за и против приглашения француза Фальконе (вместо русского скульптора). Какие качества должны быть у памятника императору?

Тема 5.3. Русское искусство XIX века

Практическое занятие № 9. Отечественное искусство XIX века. Искусство 30-50 годов XIX века. Академическое искусство. Творчество Ф.А. Бруни, А.А. Иванова, П.А. Федотова. Развитие метода критического реализма, значение «бунта 14» в Академии художеств.

Цель: Познакомиться с основными тенденциями русского искусства середины XIX века, научиться анализировать программные произведения Ф.А. Бруни, А.А. Иванова, П.А. Федотова, понять причины и значение «бунта 14» в Академии художеств.

Часть 1. Академическое искусство 1830–1850-х годов

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте (слова для вставки: исторический, Библии, античности, Италии, Карл Брюллов, Фёдор Бруни, большого стиля, Академия художеств):

В первой половине XIX века главным центром художественного образования в России была Господствующим жанром считался ... жанр, который должен был возвышать зрителя, обращаясь к сюжетам из ... и Художники стремились к так

называемому «...», который предполагал идеализацию, героизацию, сложную композицию и «красивый» рисунок. Двумя крупнейшими представителями академического исторического жанра 1830–1840-х годов были ... (автор «Последнего дня Помпеи») и ... (автор «Медного змея»). Оба они подолгу работали в ... , изучая античность и мастеров Возрождения.

Задание 1.2. Сравнительная таблица: Ф.А. Бруни и К.П. Брюллов (хотя Брюллов не назван в теме, он нужен для контраста). Заполните пропуски:

Критерий	Карл Брюллов («Последний день Помпеи»)	Фёдор Бруни («Медный змий»)
Сюжет (источник)	...	...
Композиция	...	...
Главная идея	...	...
Реакция публики	...	...

Задание 1.3. Короткий ответ (4-5 предложений):

Почему картину Бруни «Медный змий» современники ставили в один ряд с «Последним днём Помпеи» Брюллова? Чем их подход к исторической картине похож и чем различается (драматизм, колорит, трактовка страдания)?

Часть 2. Александр Иванов: «Явление Христа народу»

Задание 2.1. Заполните таблицу «История создания шедевра» (на основе фактов творчества А.А. Иванова):

Вопрос	Ответ
Годы работы над картиной	...
Где создавалась картина (большую часть времени)	...
Сколько подготовительных этюдов и эскизов	...
Какое открытие в живописи сделал Иванов (этюды с натуры, пленэр)	...
Почему картина не была понята современниками	...

Задание 2.2. Анализ программного произведения. Рассмотрите (или вспомните) картину А.А. Иванова «Явление Христа народу» (также «Явление Мессии»). **Выпишите 4 признака, которые делают эту картину новаторской для академического искусства:**

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Подсказки: работа с натуры, психологическая характеристика каждого персонажа, роль пейзажа, негероический образ Христа, «говорящие» фигуры (раб, дрожащий отец, Иоанн Креститель).

Задание 2.3. Короткий ответ (5-6 предложений):

В чём заключается главное открытие А. Иванова как художника? Почему В.В. Стасов называл его «пророком нового искусства»? Как он сочетал религиозный сюжет с реалистическим методом?

Часть 3. Павел Федотов: родоначальник критического реализма

Задание 3.1. Заполните таблицу «Жанровая живопись П.А. Федотова» (три основные картины):

Название картины (год)	Сюжет (кратко)	Что высмеивает / критикует	Художественные особенности
«Свежий кавалер» (1846)	...	...	...
«Разборчивая невеста» (1847)	...	...	...
«Сватовство майора»	...	...	...

(1848)			
--------	--	--	--

Задание 3.2. **Верно/Неверно** (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
Федотов начинал как офицер, а живописи учился самостоятельно (в Академии вольнослушателем)	...
Его картины написаны в жанре «исторической живописи»	...
Критик В. Стасов назвал Федотова «Гоголем в живописи»	...
Федотов писал только парадные портреты императорской семьи	...
В картине «Сватовство майора» показана свадьба по любви	...

Задание 3.3. **Мини-эссе (5-7 предложений):**

Почему П.А. Федотова считают «родоначальником критического реализма» в русской живописи? В чём его отличие от академических историков (Бруни, Брюллова)? Что общего между Федотовым и Н.В. Гоголем?

Часть 4. «Бунт 14» в Академии художеств (1863)

Задание 4.1. **Заполните хронологическую таблицу «Конфликт 1863 года»:**

Вопрос	Ответ
Дата события	...
Кто возглавил «бунт» (назовите 2-3 имени)	...
Что предложила Академия на конкурсе «Большой золотой медали»	...
Что потребовали выпускники	...
Чем закончился конфликт	...
Какое объединение создали «бунтари» позже	...

Задание 4.2. **Заполните пропуски в тексте** (слова для вставки: *мифологический, свободный выбор, скандинавской, 14, передвижников, реализма*):

В 1863 году ... выпускников Академии художеств отказались участвовать в конкурсе на «Большую золотую медаль», потому что им предложили тему из ... мифологии («Пир в Валгалле»). Они требовали ... сюжета. Это событие получило название «...». «Бунтари» создали Артель художников, а позже — Товарищество Этот эпизод стал поворотным пунктом в борьбе за ... в русском искусстве.

Задание 4.3. **Проблемный вопрос (5-7 предложений):**

Почему Академия художеств к 1860-м годам оказалась в кризисе? Что в её системе воспитания (навязывание мифологических тем, идеализация, «красивый рисунок», отрыв от современной жизни) вызывало протест молодых художников? Почему «бунт 14» считается началом «реалистического десятилетия»?

Часть 5. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНО из заданий:

1. **«Сравнительный анализ»:** Сравните две картины на религиозный сюжет — «Медный змий» Ф. Бруни и «Явление Христа народу» А. Иванова. Заполните таблицу:

Критерий	Бруни («Медный змий»)	Иванов («Явление Христа народу»)
Тип героя	...	...
Характер страдания	...	...
Роль толпы	...	...
Пейзаж	...	...
Свет и цвет	...	...
Какая картина более «академическая»? Почему?	...	...

2. **«Федотов — художник-сатирик»:** Представьте, что вы экскурсовод в Третьяковской галерее у картины «Сватовство майора». Напишите текст экскурсии (8-10

предложений), объясняя зрителям: кто эти персонажи, что выражают их лица, какие детали подчёркивают комизм и социальную критику.

3. «Письмо от лица "бунтаря"»: Напишите письмо (8-10 предложений) от имени одного из участников «бунта 14» (например, И. Крамского) к своему товарищу. Расскажите, почему вы отказались от конкурса, что вы чувствуете, когда выходите из Академии, и что планируете делать дальше.

Тема 5.4. Русский авангард

Практическое занятие № 10. Переход живописи от старых принципов аналитического реализма к новейшим системам художественного мышления. Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве. Составление таблицы «Направления русского авангарда»

Цель: Понять причины и механизмы перехода от «аналитического реализма» передвижников к новым художественным системам (модерн, символизм, авангард); изучить особенности русского модерна и символизма; научиться систематизировать направления русского авангарда.

Часть 1. Кризис аналитического реализма и поиски нового языка

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте (слова для вставки: *передвижников, фотографии, внутреннего мира, «красоты», субъективного, декоративности, символизма, формы*):

К концу XIX века «аналитический реализм» ... исчерпал себя. Художники поняли, что простое «копирование» жизни не передаёт ... художника. Развитие ... сделало задачу точной фиксации реальности нехудожественной. На смену пришёл поиск новых выразительных средств: условности, ... , линейного ритма, цвета как символа. В России этот переход шёл через ... и ..., а затем привёл к рождению ... авангарда, где главным стало не «что», а «как».

Задание 1.2. Перечислите 4 причины кризиса реалистической системы в русском искусстве конца XIX века:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Задание 1.3. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
Реализм передвижников отрицал какую-либо социальную критику	...
Молодые художники конца XIX века устали от «литературщины» и морализаторства в живописи	...
Появление фотографии заставило живопись искать новые задачи	...
Русский авангард возник на пустом месте, без связей с европейским искусством	...
Символизм и модерн были реакцией на позитивизм и научное мировоззрение	...

Часть 2. Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве

Задание 2.1. Заполните таблицу «Русский модерн и символизм» (общие черты и отличия):

Критерий	Модерн (стиль)	Символизм (направление)
Главная цель	...	...
Основные выразительные средства	...	...
Отношение к реальности	...	...
Любимые мотивы	...	...
Представители в живописи	...	...

Задание 2.2. Соотнесите художника и его произведение / черту (соедините стрелками):

Художник	Произведение / характерная черта
1. Михаил Врубель	А) «Демон сидящий», «Демон поверженный», «Царевна-Лебедь»
2. Виктор Васнецов	Б) «Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером Волке»
3. Валентин Серов	В) «Девочка с персиками», «Девушка, освещённая солнцем» (ранний) + портреты в стиле модерн
4. Константин Коровин	Г) «Париж. Бульвар Капуцинок», импрессионистический пленэр, театральные декорации
5. Александр Бенуа	Д) «Прогулка короля», «Медный всадник», один из лидеров «Мира искусства»
6. Борис Кустодиев	Е) «Купчиха за чаем», «Масленица», ярмарки, русский национальный вариант модерна

Задание 2.3. Короткий ответ (4-5 предложений):

В чём новаторство Михаила Врубеля? Почему его называют «пророком русского модерна» и «предтечей авангарда»? Что такое «врубелевский мазок» (кристаллический, рубленый)?

Часть 3. Объединение «Мир искусства» и его роль

Задание 3.1. Заполните таблицу «Мир искусства» (1898–1924):

Вопрос	Ответ
Годы активной деятельности	...
Основатели	...
Главный печатный орган	...
Основные принципы (2-3)	...
Какие жанры культивировали	...
Значение для русского искусства	...

Задание 3.2. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
«Мир искусства» был исключительно живописным объединением (только живопись)	...
Мирискусники отрицали академизм и передвижничество	...
Они первыми в России стали ценить книжную графику, театральную декорацию, историю искусства	...
Сергей Дягилев был организатором выставок и издателем журнала	...
«Мир искусства» не имел ничего общего с европейским модерном	...

Часть 4. Составление таблицы «Направления русского авангарда»

Задание 4.1. Заполните итоговую таблицу «Основные направления русского авангарда (1905–1930-е)»:

Направление	Хронологические рамки (примерно)	Главные представители	Ключевые признаки (2-3)	Примеры произведений
Неопримитивизм	...	...	...	...
Кубофутуризм	...	...	...	...
Супрематизм	...	...	...	...
Конструктивизм	...	...	...	...
Аналитическое искусство	...	...	...	...
Лучизм	...	...	...	...

Подсказки для заполнения:

- *Неопримитивизм:* Ларионов, Гончарова; обращение к лубку, иконе, детскому рисунку.
- *Кубофутуризм:* Малевич, Бурлюк; соединение кубической формы и футуристической динамики.
- *Супрематизм:* Малевич, Розанова, Клюн; геометрическая абстракция, «ноль форм», белый фон.
- *Конструктивизм:* Татлин, Родченко, Попова; реальные материалы, «производственное искусство», отказ от станка.
- *Аналитическое искусство:* Филонов; «сделанность», биоморфные формы, микроскопическая проработка.
- *Лучизм:* Ларионов; пересечение цветовых лучей, предвестие абстракции.

Задание 4.2. Манифесты русского авангарда (соотнесите название манифеста и год/автора):

Название манифеста	Год / автор(ы)
«Пощёчина общественному вкусу»	...
«От кубизма к супрематизму»	...
«Лучизм»	...
«Декларация левых течений в живописи»	...
«Сделанность» (принцип)	...

Варианты ответов: 1912 (Бурлюк, Кручёных, Маяковский, Хлебников); 1915 (Малевич); 1913 (Ларионов); 1920-е (Филонов); 1917 (Таглин, Родченко?).

Часть 5. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНО из заданий:

1. **«Сравнение Врубеля и Малевича»:** Напишите эссе (8-10 предложений) на тему: «От "Демона" Врубеля к "Чёрному квадрату" Малевича: что произошло с русским искусством за 20 лет?» Как меняется понимание «духовности» и «формы»?

2. **«Куратор выставки»:** Представьте, что вы куратор выставки «Русский авангард: от "Бубнового валета" до супрематизма». Выберите 5 произведений (разных направлений) и напишите аннотации к ним (3-4 предложения на каждое), объясняя зрителю, чем это произведение новаторско.

3. **«Манифест от первого лица»:** Напишите короткий манифест (10-12 предложений) от имени художника-авангардиста 1915 года. Объясните, почему вы отказываетесь от «старого искусства» (реализм, передвижники), что вы предлагаете вместо этого (форма, цвет, фактура, беспредметность). Используйте эпатажные выражения (как в «Пощёчине общественному вкусу»).

Тема 6.1. Современное искусство

Практическое занятие № 11. Нефункционалистская архитектура: отношение к постройке как к живому существу, ее связь с окружающими условиями (Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке).

Цель: Изучить принципы органической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта, проанализировать, как Музей Гуггенхайма воплощает идею «здания как живого существа», выявить связь архитектурной формы с окружающей средой и понять значение этого сооружения для мировой архитектуры.

Часть 1. Органическая архитектура: основные принципы

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте (слова для вставки: *органическую, целостность, Фрэнк Ллойд Райт, непрерывность, живым организмом, составляющим, Дом над водопадом*):

В XX веке американский архитектор ... (1867–1959) стал основателем направления, которое он называл «... архитектурой». Её главный принцип — стремление к пространственной ..., где каждый элемент здания задуман не как отдельная деталь, а как ... единого целого. По мысли Райта, здание должно восприниматься как Одним из первых воплощений этого подхода стал «...» (1937) в Пенсильвании. Ключевые принципы Райт сформулировал так: «Это всё одна вещь, всё единое, а не часть за частью» .

Задание 1.2. Перечислите 5 основных принципов органической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта (на основе текста и дополнительных знаний):

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Задание 1.3. Верно/Неверно (отметьте знаком + или -):

Утверждение	+ / -
Органическая архитектура стремится к гармонии между постройкой и природой	...
Райт считал, что здание должно состоять из множества независимых частей	...
Принципы органической архитектуры Райт применял только к загородным домам	...
«Дом над водопадом» является классическим примером органической архитектуры	...
Райт использовал геометрические формы, вдохновлённые природой (например, шестиугольники)	...

Часть 2. Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке: история и контекст

Задание 2.1. Заполните хронологическую таблицу создания музея:

Событие	Дата (год)
Начало работы над проектом (получение заказа)	...
Представление планов в городские органы Нью-Йорка	...
Начало строительства	...
Открытие музея	...
Смерть Фрэнка Ллойда Райта	...
Присвоение статуса Национального исторического памятника	...

Подсказки: 1943, 1952, 1956, 1959, 2008 .

Задание 2.2. Заполните пропуски в тексте (слова для вставки: Центральный парк, Пятой авеню, Бронксе, 200, 700):

Райт изначально хотел построить музей в ... (район Нью-Йорка), рассчитывая на то, что посетители будут добираться на автомобилях . Однако в итоге место было выбрано на ..., между 88-й и 89-й улицами, рядом с Райт создал более ... эскизов, прежде чем утвердить окончательный проект . При строительстве потребовалось ... кубических футов бетона и ... тонн конструкционной стали .

Задание 2.3. Короткий ответ (4-5 предложений):

Почему Райт изначально не хотел строить музей в центре Манхэттена? Как он относился к автомобилям и как это повлияло на его проекты?

Часть 3. Архитектурное решение: форма как живой организм

Задание 3.1. Заполните таблицу «Анализ архитектурной формы Музея Гуггенхайма»:

Вопрос	Ответ
Какова основная форма здания?	...
С какими природными объектами сравнивают форму музея?	...
Какая геометрическая пропорция лежит в основе спирали?	...
Какова высота здания?	...

Из какого материала выполнены стены? Какова их толщина?	...
Какой тип бетона использовался при строительстве?	...

Подсказки: наутилус (раковина моллюска), золотое сечение, 96 футов (ок. 29 м), бетон, 5 дюймов (ок. 12,7 см), торкрет-бетон.

Задание 3.2. Принцип «целостности» (интегральности). Прочитайте цитату Райта и ответьте на вопросы:

«Это всё одна вещь, всё единое, а не часть за частью. Это принцип, к которому я всегда стремился».

Вопросы:

1. Как этот принцип проявляется в конструкции Музея Гуггенхайма?
2. Что Райт имел в виду, утверждая, что «внутреннее пространство не может быть отделено от внешнего облика»?

3. Как цвет здания (изначально) поддерживал этот принцип?

Задание 3.3. «Здание-спираль». Опишите, как организовано внутреннее пространство музея:

В отличие от традиционных музеев, где посетитель переходит из одной комнаты в другую, Райт предложил ... (какой тип движения?). Посетитель поднимается на ... (как?) и затем ... (как движется?). Архитектор сравнивал этот маршрут с

Часть 4. Связь с окружающими условиями: диалог с городом и природой

Задание 4.1. Заполните таблицу «Музей Гуггенхайма и его окружение»:

Аспект	Как проявляется
Отношение к соседним зданиям на Пятой авеню	...
Связь с Центральным парком	...
Влияние природных форм на архитектуру	...
Роль естественного освещения (ротонда, зенитный фонарь)	...

Подсказки: здание «разрывает» линию фасада, «объектное здание», форма наутилуса, парк как источник вдохновения, световой фонарь в центре.

Задание 4.2. Короткий ответ (4-5 предложений):

Почему архитектурный критик Майкл Вайцнер называет Музей Гуггенхайма «объектным зданием» (object building), лишённым связи с контекстом? Согласны ли вы с такой оценкой?

Задание 4.3. Проблемный вопрос (5-6 предложений):

Как Райт разрешал противоречие между «органической» связью с природой (Центральный парк, формы наутилуса) и отсутствием связи с городской застройкой (особняки Пятой авеню)? Можно ли назвать это противоречие сознательным?

Часть 5. Критика и эволюция здания

Задание 5.1. Заполните таблицу «Преимущества и недостатки спиральной галереи»:

Преимущества для зрителя	Недостатки для экспонирования искусства
...	...
...	...
...	...

Подсказки: непрерывный маршрут, взгляд на работы с разных уровней, наклонные стены, сложности с развеской картин, борьба с абстрактным экспрессионизмом.

Задание 5.2. Эволюция здания: что изменилось после смерти Райта? (отметьте галочкой, какие изменения были внесены, а какие — нет):

Изменение	Было реализовано
Административная башня («контрольная вышка»)	...
Парковка для автомобилей	...
Ресторан, книжный магазин	...

Восьмиэтажная башня (1990-е)	...
Изменение цвета фасада (с тёплого на холодный серый)	...

Подсказки: см. .

Задание 5.3. Мини-эссе (6-8 предложений):

В 1950-е годы группа художников подписала петицию против строительства Музея Гуггенхайма, утверждая, что его спиральная форма «не подходит для демонстрации картин». Почему они так считали? Оказались ли они правы? Как современные художники (например, Цай Гоцян) использовали пространство музея в своих инсталляциях?

Часть 6. Творческое задание (на выбор)

Выберите ОДНО из заданий:

1. **«Сравнительный анализ».** Сравните Музей Гуггенхайма Фрэнка Ллойда Райта и собор Саграда Фамилия Антонио Гауди (или любой другой «органический» памятник архитектуры). Заполните таблицу:

Критерий	Музей Гуггенхайма (Райт)	Саграда Фамилия (Гауди)
Основные природные формы-прототипы	...	...
Основной строительный материал	...	...
Отношение к симметрии	...	...
Функция здания	...	...

2. **«Экскурсия для друга».** Представьте, что вы ведёте друга по Музею Гуггенхайма. Напишите текст (8-10 предложений), объясняя:

- почему Райт выбрал спираль;
- как нужно двигаться по музею;
- какие неудобства может испытывать зритель;
- почему этот музей всё равно считается шедевром.

3. **«Проект "живого" здания».** Придумайте эскиз (словесное описание) здания в стиле органической архитектуры для необычной функции (например: детский сад, океанографический центр, обсерватория, чайный дом в лесу). Опишите:

- природную форму, которая станет прототипом;
- материалы;
- как здание «впишется» в ландшафт;
- как его форма будет соответствовать функции.

5.3 Примерные темы рефератов

Рефератом следует считать краткое изложение в печатном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности. Реферат имеет регламентированную структуру, содержание и оформление.

Реферат как жанр научной литературы обладает следующими признаками: семантическая адекватность первоисточнику; максимальная полнота и точность изложения содержания при небольшом объеме полученного текста; объективность в передаче содержания первоисточника; самостоятельность в передаче информации; постоянная устойчивая структура.

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания

1. Искусство в системе форм общественного сознания: соотношение с наукой, моралью и религией
2. Гносеологическая специфика искусства: образное мышление, вымысел и художественная правда

3. Социально-преобразующая и коммуникативная функции искусства: от древних ритуалов до современного акционизма

Тема 2.1. Искусство первобытного общества

1. Синкретизм первобытного искусства: магия, ритуал и зарождение изобразительной деятельности.

2. От палеолитических Венер до мегалитов: эволюция форм и символов в искусстве каменного и бронзового веков

3. Проблема интерпретации первобытного искусства: гипотезы происхождения и семантика образов

Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока

1. Канон и символ в изобразительном искусстве Древнего Египта: от фресок гробниц до храмовых рельефов

2. Монументальный рельеф и «звериный стиль» в искусстве Древней Месопотамии: власть, миф и природа

3. Декоративно-прикладное искусство Древнего Востока: торевтика, глиптика и керамика (Персия, Индия, Китай)

Тема 2.3. Искусство античности

1. От архаики к классике: эволюция образа человека в древнегреческой скульптуре

2. Римский архитектурный ордер и его роль в создании имперского стиля: Пантеон и Колизей

3. Вазопись Древней Греции: от геометрики до краснофигурного стиля — технология, мифология и повседневность

Тема 3.1. Искусство Византии

1. Собор Святой Софии в Константинополе как символ «золотого века» византийской архитектуры: синтез базилики и купола

2. Эволюция византийской иконы: от восковой энкаустики к темпера — богословие образа и художественная практика

3. Монументальные мозаики Равенны (V–VI вв.) как программа византийского политического и религиозного синтеза

Тема 3.2. Искусство средневековой Европы

1. Символика и конструкция романского храма: от базилики к паломнической церкви

2. Готический собор как энциклопедия средневекового мировоззрения: свет, каркас и образ Горнего Иерусалима

3. Искусство средневековой рукописной книги: скриптории, миниатюра и орнамент от каролингского возрождения до поздней готики

Тема 3.3. Итальянское Возрождение

1. Титаны Высокого Возрождения: сравнительный анализ творческого метода Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело

2. Флорентийская школа кватроченто: открытия Мазаччо, Боттичелли и Донателло

3. Венецианская школа живописи XVI века: от Джорджоне к Тициану и Веронезе — колорит как главное выразительное средство

Тема 3.4. Северное Возрождение

1. Ян ван Эйк и открытие техники масляной живописи: алтарный складень «Гентский алтарь» как манифест северного ренессанса
2. Иероним Босх и Питер Брейгель Старший: фантасмагория, притча и картина народной жизни
3. Гравюра Альбрехта Дюрера как синтез итальянской теории и северной духовности: «Апокалипсис», «Меланхолия I» и трактаты о пропорциях

Тема 4.1. Европейское искусство XVII-XVIII веков

1. Караваджо и караваджизм: революция в живописи XVII века — светотень, натурализм и драматизм
2. Сравнительный анализ стилей барокко и классицизма в живописи и архитектуре XVII века: Бернини @ Пуссен
3. Рококо и переход к неоклассицизму в искусстве Франции XVIII века: Ватто, Буше, Фрагонар и Давид

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков

1. От романтизма к реализму: эволюция художественного метода во французской живописи 1820–1870-х годов
2. Импрессионизм как переворот в живописи: свет, цвет и мгновение в творчестве Клода Моне, Огюста Ренуара и Эдгара Дега
3. Постимпрессионизм: поиск новых форм и смыслов на рубеже XIX–XX веков — Сезанн, Ван Гог, Гоген

Тема 5.1. Искусство Древней Руси

1. Крестово-купольный храм на Руси: от Софии Киевской до церкви Покрова на Нерли
2. Новгородская иконопись XIII–XV веков: от монументальности к экспрессии (Феофан Грек)
3. Монументальная мозаика и фреска Киевской Руси XI века: ансамбль Софийского собора как программа государственной и религиозной идентичности

Тема 5.2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь

1. Творчество Андрея Рублёва как вершина московской иконописи первой половины XV века: духовность, цвет и национальное своеобразие
2. Шатровое зодчество XVI века: храм Вознесения в Коломенском и собор Василия Блаженного как символы новой государственности
3. Парсуна и переход к светскому портрету в русском искусстве XVII века: от иконописной модели к реализму

Тема 5.3. Русское искусство XIX века

1. Карл Брюллов и Александр Иванов: два пути в русской живописи первой половины XIX века — романтический академизм и библейский монументализм
2. Товарищество передвижных художественных выставок (передвижники) как социальное явление: бытовой жанр, портрет и пейзаж 1870–1880-х годов
3. Русский модерн в архитектуре и живописи конца XIX века: Фёдор Шехтель, Михаил Врубель и «Мир искусства»

Тема 5.4. Русский авангард

1. Супрематизм Казимира Малевича: от «Чёрного квадрата» к «Белому на белом» — философия беспредметности и новый космос

2. Конструктивизм Владимира Татлина и Александра Родченко: от «контррельефов» к производственному искусству
3. Аналитическое искусство Павла Филонова: принцип «сделанности» и биоморфный космос

Тема 6.1. Современное искусство

1. Поп-арт Энди Уорхола: трансформация массовой культуры в искусство — фабрика, серийность и культ знаменитостей
2. Концептуализм и минимализм: от идеи к объекту — Дональд Джадд, Сол ЛеВитт и Джозеф Кошут
3. Искусство перформанса и боди-арта: Марина Абрамович, Йозеф Бойс и границы выносливости

5.4 Примеры тестовых заданий для текущего контроля

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какая из перечисленных функций является специфической (уникальной) для искусства в отличие от науки?

- А) Познавательная (получение знаний о мире)
- Б) Эстетическая (формирование чувства прекрасного и безобразного)
- В) Коммуникативная (передача информации)
- Г) Воспитательная (формирование мировоззрения)

2. Что является основным «языком» (способом моделирования действительности) в изобразительном искусстве?

- А) Понятие и логическая формула
- Б) Звуковая высота и ритм
- В) Художественный образ
- Г) Норма права и санкция

3. Какая характеристика более всего отличает искусство от морали как форм общественного сознания?

- А) Отражает действительность в системе долженствования
- Б) Имеет исторически изменчивое содержание
- В) Выражает отношение к реальности через чувственно-наглядные образы, а не через нормы
- Г) Регулирует поведение людей в обществе

4. В каком из суждений искусство определяется как «форма общественного сознания»?

- А) Совокупность ремесленных навыков и технических приёмов
- Б) Духовно-практическая деятельность по созданию эстетических ценностей и образов мира
- В) Любая человеческая деятельность, требующая мастерства
- Г) Система обязательных социальных норм, охраняемых государством

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие из перечисленных признаков характеризуют искусство как форму общественного сознания? (выберите 3 варианта)

- А) Отражает мир в художественных образах
- Б) Стремится к объективной истине, проверяемой опытным путём
- В) Обладает эстетической ценностью (прекрасное / безобразное, возвышенное / низменное)
- Г) Возникло в первобытном обществе и исторически развивается
- Д) Строго регламентировано государственными законами
- Е) Основная форма мышления – силлогизм и индукция

6. Какие из перечисленных видов искусства относятся к пространственным (пластическим)? (выберите 3 варианта)

- А) Живопись
- Б) Архитектура
- В) Литература
- Г) Музыка
- Д) Скульптура
- Е) Театр

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в исторической последовательности возникновения основные виды искусства (от самого раннего к позднему):

1. Литература (письменная)
2. Кино
3. Наскальная живопись (палеолит)
4. Архитектура (монументальная)

Ответ запишите последовательностью цифр (например: 3,4,1,2)

8. Расположите этапы восприятия художественного произведения в логической последовательности (от первичного контакта к итоговому пониманию):

1. Эмоциональное переживание образа
2. Визуальное / слуховое знакомство с произведением
3. Смысловая интерпретация (понимание идеи)
4. Эстетическая оценка (хорошо / плохо, красиво / некрасиво)

Ответ запишите последовательностью цифр (например: 2,1,3,4)

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между функцией искусства и её примером. (Каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго)

Функция	Пример
А) Гедонистическая	1) Рассматривая картину Левитана, зритель вспоминает русскую природу и учится видеть её красоту
Б) Компенсаторная	2) Просмотр комедии поднимает настроение и доставляет удовольствие
В) Познавательная	3) Песни военных лет помогали людям выжить в экстремальных условиях, поддерживая дух

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр (например: А2, Б3, В1)

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. Как называется способность искусства отражать и оценивать действительность с позиции определенного идеала, выражая чувства, мысли и переживания человека, в отличие от науки, которая оперирует понятиями и законами?

Тема 2.1. Искусство первобытного общества

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какая функция была главной (доминирующей) для первобытного искусства согласно большинству научных гипотез?

- А) Эстетическая (украшение быта)
- Б) Магическая и ритуальная (обеспечение удачной охоты, плодородия)
- В) Коммуникативная (передача информации между племенами)
- Г) Познавательная (накопление знаний о природе)

2. Какое животное является самым частым и тщательно проработанным образом в палеолитической наскальной живописи (Альтамира, Ласко, Шове)?

- А) Мамонт
- Б) Лев
- В) Бизон (тур, зубр)
- Г) Северный олень

3. Как называются палеолитические женские статуэтки с гипертрофированными формами тела (грудь, живот, бёдра), символизирующие плодородие и продолжение рода?

- А) Коры
- Б) Венеры
- В) Ламассу
- Г) Ксоаны

4. Какой материал НЕ использовался в первобытной скульптуре?

- А) Кость
- Б) Бивень мамонта
- В) Бронза
- Г) Глина (обожжённая)

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие техники и материалы использовались в первобытной наскальной живописи? (выберите 3 варианта)

- А) Минеральные краски (охра, уголь, оксид марганца)
- Б) Масляные краски на льняном масле
- В) Трубки для распыления краски
- Г) Использование рельефа стены для создания объёма
- Д) Акварельные краски
- Е) Золотая фольга

6. Какие типы сооружений относятся к мегалитической архитектуре? (выберите 3 варианта)

- А) Дольмен
- Б) Зиккурат
- В) Менгир
- Г) Кромлех
- Д) Периптер
- Е) Пирамида Хеопса

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите типы первобытного искусства в порядке их появления (от самого раннего к позднему):

1. Мегалитическая архитектура (кромлехи, дольмены)
 2. Наскальная живопись (палеолит)
 3. Керамика (керамические сосуды с орнаментом)
 4. Палеолитические «Венеры» (костяная пластика)
- Ответ запишите последовательностью цифр (например: 2,4,1,3)*

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

8. Установите соответствие между памятником первобытного искусства и его характеристикой.

Памятник	Характеристика
А) Пещера Альтамира	1) Франция, «зал Быков», открыта мальчиками в 1940 г.
Б) Пещера Ласко	2) Австрия, женская статуэтка из известняка (Венера Виллендорфская)
В) Стоунхендж	3) Испания, «Сикстинская капелла первобытности», бизоны на потолке
Г) Венера Виллендорфская	4) Англия, мегалитический кромлех, астрономическая обсерватория

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр (например: А3, Б1, В4, Г2)

9. Установите соответствие между типом мегалита и его определением.

Тип мегалита	Определение
А) Менгир	1) Несколько вертикальных камней, перекрытых горизонтальной плитой (каменный «стол»)
Б) Дольмен	2) Одиночный вертикально вкопанный камень (высота от 1 до 20+ м)
В) Кромлех	3) Круговая / подковообразная композиция из менгиров

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр (например: А2, Б1, В3)

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. Назовите признак формы, по которым палеолитические «Венеры» отличаются от реалистического изображения женщины.

Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Как называется огромная каменная статуя в Древнем Египте, изображающая лежащего льва с головой фараона?

- А) Ашур
- Б) Обелиск
- В) Сфинкс
- Г) Зиккурат

2. Какие правила изображения человека господствовали в рельефах Древнего Египта?

- А) Идеальная анатомическая точность
- Б) Фронтальная композиция (глаза и плечи — анфас, ноги и голова — в профиль)
- В) Полная свобода ракурса
- Г) Гипертрофия рук и ног

3. Для какой цивилизации Древнего Востока характерны «плачущие» рельефы с изображением крылатых гениев и «Древа жизни»?

- А) Древний Китай
- Б) Индская цивилизация (Хараппа)
- В) Ассирия и Древний Вавилон
- Г) Древний Египет (Позднее царство)

4. Что прообразом ритуальных бронзовых сосудов («гуй», «дин») в искусстве Древнего Китая?

- А) Божества плодородия
- Б) Горы Куньлунь
- В) Звериный стиль (тотемы)
- Г) Геометрический орнамент в виде спиралей

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие признаки характерны для рельефов дворца в Персеполе (Древняя Персия)?

- А) Гигантские фигуры «шеду» (крылатые быки с человеческими головами)
- Б) Исключительно военные сцены (казни и пытки)
- В) Изображение процессий делегатов разных народов империи с дарами
- Г) Абстрактные орнаменты без людей и животных
- Д) Использование растительного орнамента («древо жизни»)

6. Какие художественные особенности присущи древнеегипетским настенным росписям в гробницах?

- А) Отсутствие иерархии размеров фигур
- Б) Яркое расположение сцен (повествование)
- В) Использование синей и золотисто-желтой гаммы (цвета нильской глины и золота)
- Г) Исключительно монохромность (только черный и белый)
- Д) Фризовое построение композиции

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке появление следующих памятников архитектуры и искусства Древнего Востока (от самого древнего к более позднему):

Введите буквы в нужном порядке: _____

А) Ступа в Санчи (Древняя Индия)

Б) Большой Сфинкс в Гизе (Древний Египет)

В) Статуя «Ашшурнацирапал II» (ассирийский рельеф)

Г) Терракотовая армия Цинь Шихуанди (Древний Китай)

8. Восстановите последовательность создания египетской статуи по технологии Древнего царства (от начала к финалу):

Введите цифры в нужном порядке: _____

Роспись и полировка поверхности

Вырубание блока из каменоломни

Детальная проработка лица и иероглифов

Грубая обрубка общей формы куба

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между цивилизацией Древнего Востока и характерным для неё артефактом / видом искусства:

Цивилизация	Артефакт / Вид
1) Древний Египет	А) «Терракотовые воины», бронзовые сосуды «ли»
2) Древняя Месопотамия (Шумер)	Б) «Ступа», рельефы в пещерных храмах (Аджанта)
3) Древний Китай	В) «Стандарт Ура» (мозаика из раковин и лазурита)
4) Древняя Индия	Г) Каноничные статуи писцов и фараонов (например, Каапера)

Запишите ответ в виде пары цифра-буква:

• 1 — ____

• 2 — ____

• 3 — ____

• 4 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В искусстве Древнего Востока (особенно Египта и Междуречья) существовало специфическое изображение человеческой фигуры, где голова и ноги показаны сбоку, плечи и глаз — спереди. Как называется этот художественный прием?

Ответ: _____

Тема 2.3. Искусство античности

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Как называется архитектурный ордер, отличительной чертой которого является пышная волюта (завиток) на капители?

- А) Дорический
- Б) Ионический
- В) Коринфский
- Г) Тосканский

2. Какой знаменитый скульптор Древней Греции создал статую «Дискобол» (метатель диска), передающую движение атлета в момент наивысшего напряжения?

- А) Фидий
- Б) Мирон
- В) Поликлет
- Г) Пракситель

3. Какое архитектурное новшество активно использовали древние римляне, позволившее им перекрывать огромные пролёты (например, в Пантеоне)?

- А) Аркада из клинчатых камней
- Б) Бетонный купол
- В) Деревянные балочные перекрытия
- Г) Система подземных сводов

4. Как назывался тип древнегреческой керамики, где фигуры людей и богов оставляли красными (цвета обожжённой глины), а фон заливали чёрным лаком?

- А) Геометрика
- Б) Чернофигурная вазопись
- В) Краснофигурная вазопись
- Г) Гнафия

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие характеристики относятся к скульптуре эпохи Древней Греции «классического периода» (V — IV вв. до н.э.)?

- А) Схематизм и застывшие, фронтальные позы (как в архаике)
- Б) Разработка принципов **хиазма** (перекрестного равновесия тела)
- В) Идеализация человеческого тела, но с элементами реализма
- Г) Натуралистичное изображение старости, болезней и страданий
- Д) Появление женских статуй в драпировках (например, «Ника Самофракийская»)

6. Какие сооружения были созданы в Древнем Риме?

- А) Парфенон (Афинский акрополь)
- Б) Колизей (амфитеатр Флавиев)
- В) Пантеон (храм всех богов)
- Г) Эрехтейон с портиком кариатид
- Д) Акведук (водопровод-мост) в Сеговии

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от ранней к поздней) основные периоды развития древнегреческого искусства:

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Эллинизм
- Б) Архаика
- В) Классика (Высокая)
- Г) Гомеровский (геометрический) период

8. Восстановите последовательность строительства и украшения классического греческого храма (на примере Парфенона):

Введите цифры в нужном порядке: _____

- 1. Возведение колонн (стилобат и колоннада)
- 2. Установка скульптурного фриза с метопами и триглифами
- 3. Закладка фундамента (крепидома)
- 4. Размещение пеплоса (одежды) на деревянной статуе Афины внутри целлы

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между скульптором Древней Греции и его знаменитой работой (или авторским каноном):

Скульптор	Произведение / Канон
1) Поликлет	А) «Аполлон Бельведерский» (позднеэллинистическая копия)
2) Фидий	Б) «Венера Милосская»
3) Леохар	В) Статуя Зевса в Олимпии (одно из 7 чудес)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

- 1 — ____
- 2 — ____
- 3 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. Как в античной архитектуре называется треугольное завершение фасада здания (например, на фронте Парфенона), которое часто заполнялось скульптурными группами (например, «Рождение Афины»)?

Ответ: _____

Тема 3.1. Искусство Византии

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какой архитектурный тип храма стал господствующим в средневизантийский период (после иконоборчества)?

- А) Базилика

- Б) Крестово-купольный
- В) Ротонда
- Г) Псевдобазилика

2. Как называлась техника набора мозаики в Византии, при которой кусочки смальты (непрозрачного стекла) укладывали под разными углами, чтобы они мерцали и отражали свет?

- А) Фреска «буон фреско»
- Б) Энкаустика
- В) Прямой набор с варьируемым углом наклона тессер
- Г) Гризайль

3. Какое ключевое богословское и художественное изменение в иконографии Христа произошло после победы над иконоборчеством (843 год)?

- А) Христа стали изображать только в виде агнца (ягнёнка)
- Б) Христа изображали исключительно без бороды (как юного пастуха)
- В) Утвердился канон «Спас Нерукотворный» и «Христос Пантократор» (Вседержитель) на куполе
- Г) Запретили изображать Христа в человеческом облике

4. Как называется драгоценное перегородчатое покрытие икон и окладов книг, когда по металлическим перегородкам заливается разноцветная эмаль (часто на золоте)?

- А) Сканию
- Б) Лицевым шитьём
- В) Перегородчатой эмалью
- Г) Чернью

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие признаки характерны для византийской мозаики (например, в храме Сан-Витале в Равенне или Св. Софии в Константинополе)?

- А) Использование натуральных природных камней (как в античности)
- Б) Фон из мерцающей золотой смальты (символ божественного света)
- В) Отсутствие нимбов у святых и императоров
- Г) Плоскостность, фронтальность фигур (взгляд в упор на зрителя)
- Д) Значительные промежутки (швы) между кубиками, создающие эффект «пульсации»

6. Какие сооружения или произведения искусства относятся к византийскому «золотому веку» (при Юстиниане, VI век)?

- А) Собор Святой Софии в Константинополе (архитекторы Анфимий и Исидор)
- Б) Готические витражи собора Нотр-Дам
- В) Мозаики церкви Сан-Витале в Равенне (император Юстиниан и императрица Феодора)
- Г) Фрески Феофана Грека в Новгороде
- Д) Икона «Владимирская Богоматерь» (написанная в Константинополе)

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке этапы развития византийского искусства (от основания Константинополя до падения империи):

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Палеологовский ренессанс (XIV в., расцвет иконописи перед падением)
- Б) Иконоборческий период (уничтожение икон, светский орнамент)
- В) «Золотой век» Юстиниана (расцвет мозаик, Св. София)
- Г) Македонский ренессанс (классицизирующие черты, новые иконографические схемы)

8. Восстановите последовательность декоративного убранства византийского крестово-купольного храма «сверху вниз» (от купола к полу):

Введите цифры в нужном порядке: _____

- 1. Фигуры святых и мучеников в нижнем ярусе (на столпах)
- 2. Мозаика на парусах (изображения евангелистов)
- 3. Пантократор (Вседержитель) в центральном куполе
- 4. Деисус (Христос, Богородица, Иоанн Предтеча) в апсиде или на восточной стене

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между городом / центром византийского мира и характерным для него памятником или художественной особенностью:

Центр / Город	Памятник / Особенность
1) Константинополь	А) Монументальные мозаики в мавзолее Галлы Пلاцидии (синее небо с золотыми звёздами)
2) Равенна (Италия)	Б) Икона «Троица» (Рублёв — позднее, а из Византии сюда пришёл «Спас Златые Власы») — эталон византийской иконописи XI в.
3) Синай (монастырь Св. Екатерины)	В) Самая древняя сохранившаяся икона «Христос Пантократор» (VI в.) и икона «Пётр и Павел»
4) Македония (Фессалоники)	Г) Храм Святой Софии (Премудрости Божией)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

- 1 —
- 2 —
- 3 —
- 4 —

(Примечание: для пункта 4 ответ может быть условным, либо один лишний вариант мавзолея в Равенне остаётся) — Скорректируем для точности.

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В византийской иконописи на полях икон или в миниатюрах часто изображали житие святого вокруг центральной фигуры. Как называется такой тип иконы, где в середине — поясной образ святого, а по бокам — клейма с эпизодами его жизни?

Ответ: _____

(Подсказка: слово от греческого «житие» / «жизнь»)

Тема 3.2. Искусство средневековой Европы

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какое архитектурное новшество стало *главным* отличием готического собора от романского?

- А) Массивные стены толщиной до 5 метров
- Б) Крестово-купольная система перекрытия
- В) Каркасная система (нервюры, стрельчатые арки, аркбутаны)
- Г) Отсутствие окон (использование только факелов)

2. Как называется иллюминированная рукопись на пергамене с текстом календаря, псалмов и евангельских отрывков, украшенная миниатюрами и орнаментом в «зверином стиле» (кельтское искусство, например, *Келлская книга*)?

- А) Миссал
- Б) Антифонарий
- В) Инкунабула
- Г) Евангелие-апракос (с чтениями на каждый день)

3. Какой тип образа Христа в скульптуре романских соборов (например, в Тимпане собора Сен-Лазар в Отёне) изображает его суровым судьёй в «Страшном суде»?

- А) Христос Пантократор (мирный, с книгой)
- Б) Христос Эммануил (отрок)
- В) Христос-Судия (*Majestas Domini*) с обнажённым торсом и мечом из уст
- Г) Христос Саваоф (Ветхий Денми)

4. Как называется «луч света», сходящийся в окне-розе готического собора и символизировавший в средневековом богословии божественное откровение?

- А) Трифорий
- Б) Люкарна
- В) Радиальная композиция (розетка)
- Г) Вимперг

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты характеризуют романское искусство (XI–XII века)?

- А) Обилие скульптурного декора на фасаде (тысячи фигур)
- Б) Толстые стены, маленькие окна (полумрак внутри)
- В) Преобладание фресковой живописи над витражами
- Г) Высота собора более 40 метров и стремящиеся вверх линии
- Д) Рельефы на тему «Страшного суда» в тимпанах порталов

6. Какие произведения / мастера относятся к искусству поздней готики (XIV–XV века)?

- А) Книжная миниатюра братьев Лимбург («Великолепный часослов герцога Беррийского»)
- Б) Массивные романские крепости с донжонами
- В) Скульптуры «плакальщиков» Клауса Слютера (Дижон)
- Г) Крестово-купольный храм с мозаиками на золотом фоне

Д) Расцвет витражного искусства (например, Шартрский собор)

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) стилевые этапы средневекового искусства Европы:

Введите буквы в нужном порядке: _____

А) Интернациональная готика (придворный стиль)

Б) Каролингское возрождение (искусство империи Карла Великого)

В) Высокая готика (соборы в Шартре, Реймсе, Амьене)

Г) Ранний романский стиль (архитектура ломбардской школы и оттоновское искусство)

8. Восстановите последовательность создания и украшения готического собора (на примере собора Парижской Богоматери или Реймса):

Введите цифры в нужном порядке: _____

Установка витражей в стрельчатые окна (в том числе в розу)

Возведение хора и апсиды с капеллами («венки капелл»)

Закладка фундамента и строительство стен нижнего яруса (аркады)

Создание скульптурного декора порталов (тимпан, архивольты, статуи-колонны)

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между страной / регионом средневековой Европы и характерным для неё памятником или школой:

Страна / Регион	Памятник / Школа
1) Англия	А) Собор Нотр-Дам в Шартре (знаменитые «Королевский портал» и «Синяя Богоматерь» витраж)
2) Франция	Б) Мозаика в церкви Сан-Марко (Венеция) — византийское влияние
3) Германия (Саксония)	В) Рукопись «Линдисфарнское евангелие» (кельтско-англосаксонский орнамент)
4) Северная Италия	Г) Скульптурный рельеф «Бамбергский всадник» (раннеготическая каменная статуя)

(Примечание: Бамбергский всадник находится в Германии, а мозаики Сан-Марко — в Италии).

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

1 —

2 —

3 —

4 —

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В архитектуре средневекового собора (особенно романского и готического) существует скульптурное или живописное изображение «Колеса Фортуны», «Древа

Иессеева» или сцен сотворения мира. Как называется такой *систематизированный наглядный образ* средневекового знания, встроенный в скульптуру или витраж?

Ответ: _____

(Подсказка: часто эти циклы называют ... иконографией или ... энциклопедией)

Тема 3.3. Итальянское Возрождение

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какой архитектурный элемент, символизирующий античную культуру, впервые широко использовал Филиппо Брунеллески во флорентийском Воспитательном доме (Ospedale degli Innocenti), положив начало архитектуре Раннего Возрождения?

- А) Стрельчатая арка
- Б) Лоджия с колоннадой и полуциркульными арками
- В) Контрфорсы и аркбутаны
- Г) Купол на парапетах с килевидным завершением

2. Кто из художников Высокого Возрождения создал фреску «Афинская школа» в станце делла Сеньятура (Ватикан), изобразив античных философов в идеальном архитектурном пространстве?

- А) Леонардо да Винчи
- Б) Микеланджело Буонарроти
- В) Рафаэль Санти
- Г) Джорджоне

3. Какое техническое новшество в живописи (переход от темперы к маслу на холсте) активно развивали венецианцы (Джованни Беллини, Тициан, Веронезе)?

- А) Сфумато (дымчатая дымка)
- Б) Полиптих с створками
- В) Живопись маслом на холсте с лессировками (мягкие цветовые переходы)
- Г) Фреска «буон фреско» по сырой штукатурке

4. Как называется знаменитая бронзовая статуя Давида (ок. 1440 г.) работы Донателло — первая обнажённая круглая скульптура со времён античности?

- А) «Давид» Микеланджело
- Б) «Давид» Вероккьо
- В) «Давид» Донателло (со шляпой и мечом Голиафа)
- Г) «Юдифь и Олоферн»

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты характеризуют живопись *Кватроченто* (Раннее Возрождение, XV век, Флоренция)?

- А) Использование прямой линейной перспективы (Брунеллески, Мазаччо)
- Б) Исключительно религиозные сюжеты без античных мотивов
- В) Интерес к портрету и изображению реального человека (например, у Гирландайо)
- Г) Намеренные искажения пропорций и отсутствие светотени (как в готике)

- Д) Идеализированные пейзажные фоны с руинами античных зданий
- 6. Какие произведения искусства создал Микеланджело Буонарроти?**
- А) Статуя «Давид» (мрамор, 4 метра)
- Б) Фрески Сикстинской капеллы (потолок и «Страшный суд»)
- В) Картина «Рождение Венеры»
- Г) Роспись «Тайная вечеря» в трапезной Санта-Мария-делле-Грацие
- Д) Купол собора Святого Петра в Риме (завершение)

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) периоды итальянского Возрождения:

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Высокое Возрождение (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело)
- Б) Кватроченто (Раннее Возрождение, XV век)
- В) Проторенессанс (конец XIII — начало XIV века: Чимабуэ, Джотто)
- Г) Позднее Возрождение / Маньеризм (Пармиджанино, Челлини)

8. Восстановите технологическую последовательность создания фрески эпохи Ренессанса (по методу «буон фреско»):

Введите цифры в нужном порядке: _____

1. Нанесение последнего слоя штукатурки (интонако) на один день работы
2. Затирка и полировка поверхности карбонатом кальция
3. Роспись по влажной штукатурке водными пигментами
4. Нанесение грубой штукатурки (арриччо) с насечками

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между художником (или скульптором) и характерным для него элементом/произведением (индивидуальный стиль или новация):

Имя мастера	Характерный признак / Произведение
1) Леонардо да Винчи	А) Мраморная статуя «Давид» с пращой за плечом (символ Флоренции)
2) Сандро Боттичелли	Б) Фреска «Троица» с идеальной перспективой (первая точная архитектурная иллюзия)
3) Микеланджело	В) Техника «сфумато» (дымчатая дымка) в «Моне Лизе» и «Мадонне в скалах»
4) Мазаччо	Г) Композиция «Весна» и «Рождение Венеры» на мифологическую тему (ливня)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

- 1 — ____
- 2 — ____
- 3 — ____
- 4 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В изобразительном искусстве итальянского Возрождения (особенно у Рафаэля, Тициана) фигуры часто строятся по пирамидальной схеме (замкнутая композиция, как в «Сикстинской мадонне» или «Мадонне Конестабиле»). Какой итальянский термин, означающий «дымка», используется для описания мягкой светотени, окутывающей формы у Леонардо да Винчи?

Ответ: _____

(Подсказка: Начинается на «сф...»)

Тема 3.4. Северное Возрождение

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Кто из нидерландских художников первым начал систематически использовать технику масляной живописи (вместо темперы), добиваясь прозрачных лессировок и зеркальной поверхности?

- А) Рогир ван дер Вейден
- Б) Ян ван Эйк
- В) Гуго ван дер Гус
- Г) Иероним Босх

2. Какой немецкий художник (график, живописец) создал серию гравюр «Апокалипсис» (15 больших ксилографий) и написал автопортрет в возрасте 28 лет в шубе (один из первых «индивидуальных» автопортретов в европейском искусстве)?

- А) Лукас Кранах Старший
- Б) Ганс Гольбейн Младший
- В) Матиас Грюневальд
- Г) Альбрехт Дюрер

3. Какая картина Питера Брейгеля Старшего («Крестьянского») изображает возвращение стада, предзимнее небо и безысходность крестьянского труда, став вершиной пейзажа в северном искусстве XVI века?

- А) «Охотники на снегу»
- Б) «Вавилонская башня»
- В) «Слепые»
- Г) «Возвращение стада» (из цикла «Времена года»)

4. Как называется живописная техника, характерная для творчества Ганса Гольбейна Младшего (особенно в портретах английского двора), отличающаяся почти ювелирной точностью, отсутствием видимых мазков и локальным цветом?

- А) Сфумато
- Б) Мазок «по-сухому»
- В) Детальная лессировочная манера (миниатюрность письма)
- Г) Импаasto

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты отличают искусство Северного Возрождения от итальянского?

- А) Обязательное знание анатомии и античной скульптуры (как у Рафаэля)

- Б) Преобладание графики и гравюры (ксилография, резцовая гравюра)
- В) Интерес к пейзажу и бытовым деталям (каждый волосок, фактура ткани)
- Г) Идеализация человеческого тела по «золотому сечению»
- Д) Отсутствие мифологических сюжетов в чистом виде (до середины XVI века)

6. Какие произведения принадлежат кисти Иеронима Босха?

- А) «Сад земных наслаждений» (триптих)
- Б) «Портрет четы Арнольфини» (двойной портрет)
- В) «Воз сена» (триптих с аллегорией греха)
- Г) «Четыре всадника Апокалипсиса» (гравюра)
- Д) «Извлечение камня глупости» («Операция глупости»)

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) жизни ведущих мастеров Северного Возрождения:

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Альбрехт Дюрер (немец)
- Б) Ян ван Эйк (нидерландец)
- В) Питер Брейгель Старший (нидерландец)
- Г) Ганс Гольбейн Младший (немец, работавший в Англии)

8. Восстановите последовательность создания гравюры на дереве (ксилографии) по технологии Дюрера:

Введите цифры в нужном порядке: _____

1. Печать на бумаге с помощью прессы (или ложки для растирки)
2. Прорезание пробельных мест (удаление фона) резцами
3. Зеркальное нанесение рисунка тушью на доску (или наклейка бумаги лицевой стороной вниз)
4. Смазывание доски масляной краской (валиком)

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между художественным центром (или городом) Северного Возрождения и характерным для него мастером / школой:

Центр / Город	Мастер / Школа
1) Брюгге (Нидерланды)	А) «Дунайская школа пейзажа» (Альбрехт Альтдорфер, Кранах)
2) Нюрнберг (Германия)	Б) Фламандская школа: Ян ван Эйк, Ганс Мемлинг (работал здесь позже)
3) Базель / Лондон	В) Альбрехт Дюрер (гравюры, живопись, теоретик перспективы)
4) Регион Дуная (Австрия/Бавария)	Г) Ганс Гольбейн Младший (портреты Томаса Мора, Генриха VIII)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

- 1 — ____
- 2 — ____
- 3 — ____
- 4 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В гравюре Альбрехта Дюрера «Меланхолия I» (1514) изображён задумчивый крылатый гений с циркулем, весами, колоколом и магическим квадратом. Какой устойчивый термин искусствоведения используется для обозначения *символического, часто тёмного и многослойного* иносказания в живописи Северного Возрождения (особенно у Босха и Брейгеля)?

Ответ: _____

(Подсказка: слово на «а...», означает иносказание)

Тема 4.1. Европейское искусство XVII-XVIII веков

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какой архитектор и скульптор итальянского барокко создал «Экстаз святой Терезы» (капелла Корнаро, Санта-Мария-делла-Виттория) — группу с эффектом театрального света, облаков и пронзённого стрелой сердца?

- А) Франческо Борромини
- Б) Джованни Лоренцо Бернини
- В) Гварино Гварини
- Г) Пьетро да Кортона

2. Какая картина Рембрандта ван Рейна, написанная по мотивам античного мифа (а также использованная для оформления банкротства художника), изображает пир Валтасара или, вернее, «Даная» (более точный ответ — скандальная работа, ставшая символом реализма)? *Но правильный вопрос: знаменитый групповой портрет стрелковой роты с нарушением канонов парадности?* — Уточним: *Корректный вариант:* Какое полотно Рембрандта, изначально названное «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока», в XIX веке получило прозвище из-за тёмного фона и контраста света?

- А) «Ночной дозор»
- Б) «Синдики»
- В) «Анатомия доктора Тульпа»
- Г) «Еврейская невеста»

3. Как называется стиль французского искусства первой половины XVIII века, отличающийся изяществом, асимметричными орнаментами (рокайль), пастельными тонами, сценами «галантных празднеств» (Антуан Ватто) и эротической мифологией (Франсуа Буше)?

- А) Барокко
- Б) Классицизм
- В) Рококо
- Г) Сентиментализм

4. Кто из голландских художников XVII века специализировался на «бытовых сценах» (интерьеры с одной-двумя фигурами), виртуозно передавал свет из окна, фактуру тканей и карты на стенах (например, «Молочница», «Девушка с жемчужной серёжкой»)?

- А) Франс Халс
- Б) Питер де Хох
- В) Ян Вермеер Делфтский

Г) Герард Терборх

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты характерны для итальянского барокко в архитектуре (Бернини, Борромини, Гварини)?

- А) Строгие прямые линии и полное отсутствие криволинейных фасадов
- Б) Иллюзионизм (обманки: ложные купола, перспективные коридоры)
- В) Овальные и волнообразные планы зданий (церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане)
- Г) Отказ от лепнины и позолоты, использование только кирпича
- Д) Активное использование скульптуры, «летающих» драпировок и скрытых источников света

6. Какие картины написал Ян Вермеер Делфтский?

- А) «Ночной дозор»
- Б) «Вид Делфта» (городской пейзаж)
- В) «Урок музыки» (или «Прерванный урок музыки»)
- Г) «Возвращение блудного сына»
- Д) «Кружевница»

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) стили и направления европейского искусства XVII–XVIII веков:

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Рококо (Людовик XV, Ватто, Буше, Фрагонар)
- Б) Классицизм (Пуссен, Лоррен, Версаль (начало))
- В) Барокко (Караваджо, Бернини, Рубенс)
- Г) Сентиментализм / неоклассицизм накануне революции (Давид, Грёз)

8. Восстановите последовательность создания живописного полотна Рембрандта (от идеи до лака) в его зрелый период (грубый мазок, лессировки):

Введите цифры в нужном порядке: _____

- 1. Покрытие готовой картины слоем масляного лака
- 2. Нанесение «грунта» (тёмно-коричневый с примесью охры)
- 3. Корпусная пастозная пропись светлых участков (белила, охра)
- 4. Жидкая монохромная подмалёвка (умбра, сажа) для тональной композиции

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между художником и его знаменитой работой или серией (XVII–XVIII века):

Художник	Произведение
1) Караваджо	А) «Призвание апостола Матфея» (радикальный тенеброз)
2) Рубенс	Б) «Сад любви» / «Персей и Андромеда» (плоть, движение)

3) Никола Пуссен	В) «Аркадские пастухи» («Et in Arcadia ego» — классицизм)
4) Антуан Ватто	Г) «Отплытие на остров Киферу» (галантное празднество, рококо)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква (по уточнёному списку):

1 (Караваджо) — ____

2 (Рубенс) — ____

3 (Пуссен) — ____

4 (Ватто) — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В живописи XVII века (особенно у Караваджо и его последователей) используется резкий контраст света и тени, когда фигуры выхвачены лучом из крошечной тьмы, а фон практически чёрный. Как называется этот художественный приём, ставший визитной карточкой караваджизма?

Ответ: _____

(Подсказка: от итальянских слов «тень» и «тёмный»)

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какая картина Эдуарда Мане, выставленная в «Салоне отверженных» (1863 г.), вызвала скандал из-за изображения обнажённой женщины в компании одетых мужчин на пикнике (отказ от мифологической мотивировки, современный сюжет)?

А) «Олимпия»

Б) «Завтрак на траве»

В) «Бар в Фоли-Бержер»

Г) «Музыка в Тюильри»

2. Какой художник-постимпрессионист создал серию «Купальщицы» и писал «Карточных игроков», стремясь свести форму к геометрическим объёмам (цилиндр, шар, конус) и предвосхитив кубизм?

А) Винсент Ван Гог

Б) Поль Гоген

В) Поль Сезанн

Г) Жорж Сёра

3. Как называется архитектурный и декоративный стиль рубежа XIX–XX веков (ар-нуво, югендстиль, сецессион), для которого характерны текучие растительные линии, асимметрия, использование стекла, кованого железа и стилизованных женских фигур с распущенными волосами?

А) Ампи́р

Б) Эклeктика

В) Модерн

Г) Неогрeк

4. Кто из скульпторов создал экспрессивную бронзовую группу «Граждане Кале» (памятник героям Столетней войны с верёвками на шее), отказавшись от постамента и разместив фигуры вровень со зрителем?

- А) Антонин Мерсье
- Б) Огюст Роден
- В) Жан-Батист Карпо
- Г) Франсуа Рюд

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты характеризуют импрессионизм (Моне, Ренуар, Дега, Писсарро)?

- А) Чёткий контур и моделировка формы светотенью (как у Энгра)
- Б) Работа на пленэре, передача мгновенного впечатления
- В) Раздельный мазок (чистые цвета наносятся рядом, смешиваясь в глазу зрителя)
- Г) Исключительно мифологические и исторические сюжеты
- Д) Отказ от чёрного цвета, фиолетовые и синие тени

6. Какие произведения создал Винсент Ван Гог?

- А) «Звёздная ночь»
- Б) «Сладкое безделье» (Таити) — это Гоген
- В) «Подсолнухи»
- Г) «Танец у Мулен де ла Галетт» (Ренуар)
- Д) «Ночная терраса кафе» («Кафе в Арле»)

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) художественные направления XIX – начала XX века:

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Импрессионизм (1870–1880-е)
- Б) Романтизм (1820–1840-е)
- В) Постимпрессионизм (1880–1900-е)
- Г) Реализм (1840–1860-е)

8. Восстановите последовательность живописного метода импрессионистов (на примере Клода Моне, серия «Руанский собор»):

Введите цифры в нужном порядке: _____

- Написание серии этюдов одного и того же мотива при разном освещении (утро, полдень, сумерки)
- Грубый набросок коричневой краской (в отличие от старых мастеров не делался)
- Нанесение чистых, не смешанных на палитре мелких мазков основных цветов
- Отказ от чёрного грунта, использование белого или светлого серого грунта

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между художником и его программным произведением или характерной чертой творчества (XIX век):

Художник	Произведение / Черта
1) Эжен	А) «Похороны в Орнане» (гигантское полотно с простыми людьми,

Делакруа	реализм)
2) Гюстав Курбе	Б) «Свобода, ведущая народ» (аллегория Июльской революции, романтизм)
3) Огюст Ренуар	В) «Бульвар Капуцинок» (вид из окна, импрессионизм, почти абстрактные мазки)
4) Клод Моне	Г) «Бал в Мулен де ла Галетт» (солнечные блики, фигуры в толпе, «живопись счастья»)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

1 — ____

2 — ____

3 — ____

4 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В конце XIX века в живописи (особенно у Поля Гогена, Эдварда Мунка, Густава Мориса) возникает направление, которое делает упор на выражение внутренних переживаний, страха, одиночества, любви и смерти через деформацию формы, резкие контуры и яркий локальный цвет (например, «Крик» Мунка). Как называется это направление, термин которого происходит от латинского *expressio* – «выражение»?

Ответ: _____

Тема 5.1. Искусство Древней Руси

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какой тип храма стал основным в древнерусском каменном зодчестве, начиная с Десятинной церкви и Софии Киевской (XI век)?

- А) Базиликальный
- Б) Ротондальный
- В) Крестово-купольный
- Г) Шатровый

2. Какой иконописец конца XIV – начала XV века расписывал Успенский собор во Владимире (сохранились фрески «Страшный суд»), был выходцем из Византии и оказал огромное влияние на Андрея Рублёва?

- А) Дионисий
- Б) Симон Ушаков
- В) Феофан Грек
- Г) Даниил Чёрный

3. Какое архитектурное новшество, запрещённое патриархом Никоном в середине XVII века как «неканоничное», появилось в русском зодчестве в XVI веке (например, церковь Вознесения в Коломенском и храм Василия Блаженного)?

- А) Кокошники
- Б) Шатровый тип храма (шатёр вместо купола)
- В) Луковичные главы

Г) Закомары

4. Как называется знаменитая икона Андрея Рублёва, написанная для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и воплощающая богословскую идею единства (гостеприимство Авраама в виде трёх ангелов)?

- А) «Спас в силах»
- Б) «Звенигородский чин»
- В) «Троица»
- Г) «Владимирская Богоматерь» (список)

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты характерны для новгородской архитектурной школы XII–XIV веков (церковь Спаса на Нередице, Спаса-Преображения на Ильине)?

- А) Строгая симметрия и ордерная система (как в античности)
- Б) Мощные, аскетичные одноглавые храмы с лопатками
- В) Скупость внешнего декора (поребрик, аркатурный пояс)
- Г) Обилие резного белокаменного декора (как во Владимире)
- Д) Фрески с экспрессивными, «скорописными» святыми

6. Какие иконы или фрески принадлежат кисти Дионисия (конец XV – начало XVI века)?

- А) «Успение Богоматери» (для Успенского собора Московского Кремля)
- Б) Фрески Ферапонтова монастыря (собор Рождества Богородицы)
- В) «Чёрный квадрат»
- Г) Икона «Никола Зарайский» с житием
- Д) «Троица» 1420-х годов (это Рублёв)

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) этапы развития древнерусской иконописи (по школам и именам):

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Творчество Дионисия (расцвет московской школы, ферапонтовские росписи)
- Б) Искусство домонгольской Руси (мозаики Киевской Софии, иконы «Ангел Златые Власы»)
- В) «Строгановская школа» и «царские изюбряды» Оружейной палаты (Симон Ушаков)
- Г) Творчество Андрея Рублёва («Троица», Владимирские фрески)

8. Восстановите последовательность создания мозаики в древнерусском храме (на примере Софии Киевской):

Введите цифры в нужном порядке: _____

- 1. Укладка тессер (смальты) на сырой известковый грунт под разными углами
- 2. Нанесение контура фигуры на подготовленную стену
- 3. Подготовка стены (несколько слоёв штукатурки)
- 4. Прорисовка ликов и нимбов более мелкими кусочками (тщательная проработка)

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между древнерусским городом (княжеством) и его выдающимся памятником архитектуры или живописи:

Город / Княжество	Памятник
1) Киев	А) Церковь Покрова на Нерли (белокаменный шедевр, «лебедь»)
2) Владимир	Б) Собор Святой Софии (мозаика «Оранта – Нерушимая Стена»)
3) Новгород	В) Церковь Спаса на Ильине (фрески Феофана Грека)
4) Москва (XVI в.)	Г) Храм Василия Блаженного (Покровский собор на Рву)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

1 — ____

2 — ____

3 — ____

4 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В древнерусской иконописи святые и ангелы часто изображаются с нимбами, а сам лик пишется в строгой последовательности (санкирь, охра, белильные движки). Как называется *обратное* расположение масштабов в иконе (то, что важнее по смыслу, то крупнее, а то, что ближе к зрителю, — меньше), в отличие от прямой перспективы?

Ответ: _____

(Подсказка: термин связан с духовной иерархией, часто используется в церковном искусстве)

Тема 5.2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какой каменный собор Московского Кремля, построенный итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти (1475–1479), стал главным кафедральным собором Русского государства и образцом для подражания (в нём венчались на царство цари и императоры)?

- А) Архангельский собор
- Б) лаговещенский собор
- В) Успенский собор
- Г) Колокольня Ивана Великого

2. Какой живописец XVII века, руководивший Оружейной палатой (школа «царских изографов»), создал икону «Спас Нерукотворный» и «Насаждение древа государства Российского», сочетая традиционную иконопись с реалистическими чертами (живоподобие)?

- А) Дионисий

- Б) Симон Ушаков
- В) Феофан Грек
- Г) Кирилл Уланов

3. Какой архитектурный стиль господствовал в Москве и Санкт-Петербурге при Петре I и его ближайших преемниках (например, Меншикова башня, Петропавловский собор), сочетая европейское барокко с традиционными русскими элементами (восьмерик на четверике)?

- А) Нарышкинское (московское) барокко
- Б) Голицынское барокко
- В) Петровское барокко
- Г) Елизаветинское барокко

4. Кто из русских скульпторов XVIII века создал знаменитый бронзовый памятник Петру I («Медный всадник») на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, используя гром-камень в качестве постамента?

- А) Федот Шубин
- Б) Михаил Козловский
- В) Этьен Морис Фальконе
- Г) Карл Растрелли

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты характерны для московской школы иконописи конца XIV – XV века (Феофан Грек — ранний период, Андрей Рублёв)?

- А) Жёсткая графичность, «клаузуры» (пробела тонкими линиями)
- Б) Экспрессивный, драматичный стиль (Феофан Грек)
- В) Отказ от нимбов и иконографических канонов
- Г) Мягкая, круглящаяся линия, пастельные тона (голубые, золотистые) у Рублёва
- Д) Введение прямой линейной перспективы (как в эпоху Ренессанса)

6. Какие архитектурные памятники Нарышкинского (московского) барокко (конец XVII века) вы знаете?

- А) Церковь Рождества в Путинках (это узорочье)
- Б) Церковь Покрова в Филях (Москва)
- В) Колокольня Новодевичьего монастыря
- Г) Смольный собор в Петербурге (Растрелли — елизаветинское барокко)
- Д) Церковь Знамения в Дубровицах (под Москвой)

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) архитектурные стили и периоды Московской Руси / России XIV–XVIII вв.:

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Нарышкинское (московское) барокко (1680–1700-е)
- Б) Узорочье (середина XVII века, шатры, кокошники, изразцы: церковь Троицы в Никитниках)
- В) Раннемосковское белокаменное зодчество (спасский собор Андроникова монастыря, XIV в.)
- Г) Елизаветинское барокко (Франческо Бартоломео Растрелли, 1740–1750-е)

8. Восстановите последовательность росписи иконы в мастерской Симона Ушакова (XVII век, «живоподобное» письмо):

Введите цифры в нужном порядке: _____

1. Покрытие иконы олифой (защитный слой)
2. Детальная моделировка ликов «охрами» с мельчайшими движениями (плавные переходы)
3. Золочение фона и нимбов (сусальное золото)
4. Нанесение левкаса (грунта) на доску с паволокой

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между архитектором и его произведением в Москве или Санкт-Петербурге (XVII–XVIII вв.):

Архитектор	Постройка
1) Аристотель Фиораванти	А) Зимний дворец в Санкт-Петербурге (Елизаветинское барокко)
2) Франческо Бартоломео Растрелли	Б) Дом Пашкова в Москве (ранний классицизм)
3) Василий Баженов	В) Успенский собор Московского Кремля
4) Матвей Казаков	Г) Здание Сената в Кремле (классицизм)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

- 1 — ____
2 — ____
3 — ____
4 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В древнерусском зодчестве и иконописи (особенно с XV века) существовал декоративный приём — полукруглые ложные закомары или дугообразные кокошники, наложенные ярусами (например, в церкви Троицы в Никитниках или храме Василия Блаженного). Как называется этот тип архитектурного или иконного обрамления (формы пламени, кия), характерный для московского узорочья?

Ответ: _____

(Подсказка: часто говорится «... кокошник» или «... завершение». Слово из двух частей, связано с формой луковичы или языком пламени)

Тема 5.3. Русское искусство XIX века

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какая картина Карла Брюллова, написанная после поездки в Помпеи, принесла художнику европейскую славу и была названа «живописной симфонией»?

- А) «Всадница»
- Б) «Последний день Помпеи»
- В) «Итальянский полдень»
- Г) «Нарцисс»

2. Кто из художников-передвижников создал картину «Утро стрелецкой казни», изобразив казнь стрельцов при Петре I как трагедию народа? (Вопрос на знание исторической живописи)

- А) Илья Репин
- Б) Василий Суриков
- В) Виктор Васнецов
- Г) Иван Крамской

3. Какой архитектурный стиль господствовал в Петербурге в первой трети XIX века (например, здание Главного штаба, Михайловский дворец, Александринский театр), отличаясь строгой ордерной системой, военной символикой и монументальностью?

- А) Барокко
- Б) Русский стиль
- В) Ампи́р (поздний классицизм)
- Г) Эkleктика

4. Какой скульптор создал четыре конные группы «Укрощение коня человеком» на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге (аллегория борьбы человека со стихией)?

- А) Петр Клодт
- Б) Михаил Козловский
- В) Иван Мартос
- Г) Степан Пименов

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты характерны для творчества художников-передвижников (Товарищество передвижных художественных выставок, 1870–1890-е)?

- А) Идеализация античных мифов и академические сюжеты
- Б) Интерес к современной народной жизни, быту крестьян и разночинцев
- В) Критический реализм, обличение социальной несправедливости («Владимирка» Перова)
- Г) Отказ от передвижных выставок (работа только в столице)
- Д) Пленэрная живопись с разложением цвета (как у импрессионистов)

6. Какие произведения создал Иван Крамской?

- А) «Христос в пустыне»
- Б) «Неизвестная» («Незнакомка»)
- В) «Бурлаки на Волге»
- Г) «Московский дворик» (это Поленов)
- Д) «Портрет Льва Толстого»

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) художественные направления и этапы русского искусства XIX века:

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Творчество передвижников (Репин, Суриков, Крамской)
- Б) Русский классицизм / ампи́р (Кипренский, Брюллов (ранний))

В) Русский романтизм (Брюллов, начало) и академизм (Брюнлов, Иванов)

Г) Русский пейзаж настроения (Левитан, Серов, конец века)

8. Восстановите последовательность создания картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (от замысла до завершения):

Введите цифры в нужном порядке: _____

1. Многочисленные этюды с натуры (поиск типажей, костюмов, оружия)
2. Грунтованный холст, композиционный набросок углём
3. Корпусная живопись маслом, лессировки для передачи хохота и фактуры
4. Поездка на Украину для изучения материала (исторический контекст)

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между художником и его знаменитой картиной (реализм / передвижники / исторический жанр):

Художник	Картина
1) Василий Перов	А) «Взятие снежного городка» (масленица, казачья игра)
2) Илья Репин	Б) «Проводы покойника» (крестьянская трагедия, критический реализм)
3) Василий Суриков	В) «Не ждали» (возвращение ссыльного революционера)
4) Василий Верещагин	Г) «Апофеоз войны» (пирамида черепов, антимилитаризм)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

- 1 — ____
- 2 — ____
- 3 — ____
- 4 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В русской живописи XIX века важнейшим жанром становится изображение не просто природы, а состояния человека через состояние природы (осеннее увядание, весенний разлив, грусть и тихая радость). Вершиной этого направления стало творчество Исаака Левитана («Над вечным покоем», «Владимирка», «Золотая осень»). Как принято называть этот жанр в русской живописной традиции?

Ответ: _____

(Подсказка: слово из двух частей, указывающее на передачу чувства через пейзаж)

Тема 5.4. Русский авангард

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какая картина Казимира Малевича, впервые показанная на «Последней футуристической выставке 0,10» в Петрограде (1915), стала манифестом супрематизма и «нулём форм»?

А) «Чёрный квадрат»

- Б) «Белый на белом»
- В) «Красный конь»
- Г) «Чёрный круг»

2. Кто из русских авангардистов разработал теорию «лучизма», где форма строилась из пересечения разноцветных «лучей» света, а предметы растворялись в динамике (например, «Петух», «Корова»)?

- А) Михаил Ларионов
- Б) Наталья Гончарова
- В) Владимир Татлин
- Г) Павел Филонов

3. Какое направление русского авангарда (после 1917 года) провозгласило отказ от «станковой живописи» ради искусства, полезного обществу (плакаты, мебель, одежда, архитектура), используя фотомонтаж (Родченко) и геометрические конструкции (Лисицкий — «проуны»)?

- А) Супрематизм
- Б) Абстрактный экспрессионизм
- В) Конструктивизм
- Г) Аналитическое искусство

4. Как назывался знаменитый проект башни III Интернационала Владимира Татлина (1919–1920) — гигантской спиральной конструкции из стекла и стали, которая должна была вращаться (библиотека, зал заседаний) и стала символом русского конструктивизма (но не была построена)?

- А) Рабочий клуб
- Б) Башня Татлина
- В) Летающий город
- Г) Красная арка

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты характерны для супрематизма Казимира Малевича (1915–1920-е)?

- А) Изображение реальных предметов с фотографической точностью
- Б) Геометрические фигуры (квадрат, крест, круг) на белом фоне
- В) Динамика, ощущение полёта и космизма («Супрематическая композиция»)
- Г) Использование только чёрного, красного, синего, жёлтого и белого цветов
- Д) Отказ от прямых линий, использование только спиралей (как у Гоог)

6. Какие произведения (картины, проекты, конструкции) создал Владимир Татлин?

- А) «Чёрный квадрат»
- Б) «Башня III Интернационала» (модель)
- В) «Летатлин» (личный авиаплан, или «летающий велосипед»)
- Г) «Белое на белом» (это Малевич — версия 1918 г.)
- Д) «Контррельеф» (угловые абстрактные конструкции из металла и дерева)

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) возникновение основных направлений русского авангарда:

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Супрематизм (Малевич, 1915)
- Б) Лучизм (Ларионов, 1912–1914)
- В) Конструктивизм (1919–1921, Татлин, Родченко)
- Г) Беспредметный абстракционизм (Кандинский, 1910)

8. Восстановите последовательность создания супрематической композиции Малевича (от идеи к цвету):

Введите цифры в нужном порядке: _____

- 1. Наложение цветных геометрических плоскостей (динамика)
- 2. Выбор простейших форм (квадрат, круг, линия) как «нуля искусства»
- 3. Отказ от фигуративности (уход от изображения предмета)
- 4. Размещение фигур в состоянии невесомости, без верха и низа

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между художником русского авангарда и его авторским направлением / концепцией:

Художник	Направление / Концепция
1) Василий Кандинский	А) «Супрематизм» (беспредметность, геометрия, космизм)
2) Казимир Малевич	Б) «Аналитическое искусство» (сделанность, «глаз — смотрящий»; «формула весны»)
3) Павел Филонов	В) «Проуны» (проекты утверждения нового — архитектурные макеты, переход от живописи к конструированию)
4) Эль Лисицкий	Г) «Абстрактная живопись» (импровизации, «Композиция VI», связь музыки и цвета)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

- 1 — ____
- 2 — ____
- 3 — ____
- 4 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В русском авангарде существовал принцип, когда художник создавал не только картину, но и весь выставочный зал как единое беспредметное пространство, подчиняя стены, пол и потолок своей геометрической системе (например, Малевич на выставке 1915 года развесил картины по принципу «красного угла» и разместил «Чёрный квадрат» вверху). Как называется этот принцип тотальной организации выставочного пространства, термин, часто связанный с супрематизмом?

Ответ: _____

(Подсказка: слово происходит от англ. – «среда», «окружение». В моде и дизайне сейчас называется [...])

Тема 6.1. Современное искусство

Задания на выбор правильного варианта ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите правильный ответ, запишите его в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

1. Какой художник в 1960-х годах создал серию картин с банками супа «Кэмпбелл» и «Фабрику звёзд» (студию в Нью-Йорке), став ключевой фигурой поп-арта?

- А) Рой Лихтенштейн
- Б) Джаспер Джонс
- В) Энди Уорхол
- Г) Роберт Раушенберг

2. Как называется направление в искусстве 1960–1970-х, где главным становится не объект, а *идея* (текст, инструкция, схема), часто отрицающее материальность произведения (например, «Один и три стула» Джозефа Кошута)?

- А) Минимализм
- Б) Концептуализм
- В) Пост-интернет-арт
- Г) Неоэкспрессионизм

3. Какой акт (событие) 1952 года Джона Кейджа («4'33») считается одним из первых образцов современного искусства, где исполнитель не издает ни одного звука, акцентируя внимание на шумах зала?

- А) Звуковой коллаж
- Б) Немая татуировка
- В) «4 минуты 33 секунды тишины» (немая пьеса)
- Г) Перформанс «Голос тела»

4. Какой уличный художник (стрит-артист) прославился трафаретными граффити в виде крыс, девочки с воздушным шаром (работа, разрезанная на куски на аукционе в 2018 году) и политически острыми изображениями?

- А) Жан-Мишель Баския
- Б) Кит Харинг
- В) Бэнкси
- Г) Шепард Фейри (OBEY)

Вопросы с множественным выбором ответа

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Подумайте и выберите несколько ответов, запишите их в виде буквы. Вариантов заданий без правильного ответа в тесте нет.

5. Какие черты характеризуют постмодернизм в искусстве (с 1970-х годов)?

- А) Вера в единый «большой нарратив» и абсолютную истину
- Б) Цитирование, ирония, пастиш (смешение стилей прошлого)
- В) Отказ от различий между «высоким» и «массовым» искусством
- Г) Строгие геометрические формы и отсутствие декора (как в минимализме)
- Д) Апроприация (присвоение и переосмысление чужих образов)

6. Какие произведения / проекты относятся к жанру инсталляции или перформанса (современное искусство)?

- А) «Стулья» (инсталляция Ильи Кабакова с лампочкой и нотами)
- Б) «Монумент к III Интернационалу» (модель Татлина — это конструктивизм)

- В) «Конный двор» (инсталляция Марины Абрамович с участием публики — «The Artist is Present»)
 Г) «Чёрный квадрат» (Малевич)
 Д) «Метро» (фотопроект и инсталляции группы «Синие носы»)

Вопросы на установление правильной последовательности

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите правильную последовательность

7. Расположите в хронологическом порядке (от раннего к позднему) появление следующих течений современного искусства XX–XXI вв.:

Введите буквы в нужном порядке: _____

- А) Поп-арт (Энди Уорхол, конец 1950-х – 1960-е)
 Б) Нет-арт (сетевое искусство, 1990-е – 2000-е)
 В) Перформанс и хэппенинг (1960-е, Фил Кейн, Аллан Капроу, Марина Абрамович — расцвет с 1970-х)
 Г) Трансавангард (итальянский неоэкспрессионизм, 1980-е) и пост-интернет-арт

8. Восстановите последовательность создания уличного трафаретного граффити (в стиле Бэнкси):

Введите цифры в нужном порядке: _____

1. Вырезание изображения на трафаретном картоне (лезвием)
 2. Покраска стены валиком в один цвет (грунтовка)
 3. Наложение трафарета на стену и распыление краски (спрей)
 4. Разработка эскиза в графическом редакторе или на бумаге

Задания на установление соответствия

Прочитайте текст задания и варианты ответов к нему. Установите соответствие между элементами

9. Установите соответствие между художником / проектом и его родиной (страной) или социальной тематикой:

Художник / Арт-объект	Страна / Тематика
1) Йозеф Бойс	А) Франция (уличный театр, Бэнкси — Британия)
2) Бэнкси (анонимный)	Б) Германия (акция «Как объяснить картины мёртвому зайцу»)
3) Марина Абрамович	В) Великобритания (трафаретные граффити, палестинская стена)
4) Пьер Юиг (Франция)	Г) Сербия / США (перформансы на грани жизни, «The Artist is Present»)

Запишите ответ в виде пар цифра-буква:

- 1 — ____
 2 — ____
 3 — ____
 4 — ____

Задания на дополнение с открытыми вариантами ответа

Прочитайте текст задания, дополните предложение подходящим по смыслу словом или словосочетанием

10. В современном искусстве конца XX – начала XXI века появился термин, обозначающий временное, событийное произведение, которое часто происходит с участием самого художника и зрителей (может включать движение, голод, звук,

риск). Отличается от инсталляции наличием *действия* во времени. Примеры: «Любовник» (Марина Абрамович и Улай), «Стул» (Илья Кабаков — это инсталляция!).

Как называется этот жанр проживаемого во времени действия в современном искусстве?

Ответ: _____

(Подсказка: слово от англ. «выполнение», «представление»)

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебных семестров.

При промежуточной аттестации учитываются результаты текущего контроля знаний, а также итоги выполнения заданий по практическим занятиям и результаты самостоятельной работы студентов.

6.1 Примеры вариантов экзаменационных билетов

БИЛЕТ № 1

1. Дать характеристику культуре Месопотамии (Шумер и Аккад, Вавилон и Ассирия)
2. Раскрыть основные темы и образы живописи И. Босха.

БИЛЕТ № 2

1. Общая характеристика Искусства Древней Греции. Периодизация. Типы храмов.
2. Охарактеризовать французское искусство XVIII в. Творчество О. Фрагонара

БИЛЕТ № 3

1. Описать первобытную культуру: наскальная живопись, скульптура, мегалитическая архитектура.
2. Перечислить и дать характеристику памятникам архитектуры романского периода на территории Франции и Германии.

Время выполнения – 30 минут

Ключи к ФОС ОП 06 «История изобразительного искусства»

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации

5.1 Ключи к вопросам для собеседования (устного опроса):

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания

1. **Специфика изобразительного искусства** — в создании зримых, наглядных образов реального или воображаемого мира с помощью материальных средств (линия, цвет, тон, объём, композиция). Оно отражает действительность в визуальных, неподвижных и пространственных формах.

2. Специфика изобразительного искусства заключается в пространственно-временной природе (преимущественно фиксация момента), чувственной достоверности и способности передавать идеи через зрительные образы без словесного описания.

3. Виды: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство. Основные жанры живописи и графики: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой жанр, исторический жанр, батальный жанр, анималистический жанр, мифологический жанр.

4. Жанры живописи и графики (кратко):

- *Портрет* — изображение человека или группы людей (передача сходства, характера, внутреннего мира).

- *Пейзаж* — изображение природы (городской, сельский, морской, индустриальный).

- *Натюрморт* — изображение неодушевлённых предметов (цветы, фрукты, утварь).

- *Бытовой жанр* — сцены повседневной жизни.

- *Исторический жанр* — события прошлого или мифологии.

- *Батальный жанр* — военные действия и сражения.

- *Анималистический жанр* — изображение животных.

Тема 2.1. Искусство первобытного общества

1. Первобытная культура — исторически первый тип культуры, охватывающий период от появления человека (около 2,5 млн лет назад) до возникновения первых цивилизаций, характеризующийся синкретизмом, мифологическим сознанием, коллективизмом и неразрывной связью с природой.

2. Этапы первобытной культуры:

- Палеолит (древний каменный век) — зарождение искусства, магии, ритуалов.

- Мезолит (средний каменный век) — усложнение орудий, зачатки мифологии.

- Неолит (новый каменный век) — переход к производящему хозяйству, возникновение культа предков.

- Энеолит и бронзовый век — распад первобытного синкретизма, появление протогородов и письменности.

3. Неолитическая революция — переход от присваивающего хозяйства (охота, собирательство) к производящему (земледелие, скотоводство). Значение для культуры: возникновение оседлости, рост населения, появление ремесел, зачатков архитектуры, частной собственности, что привело к формированию мифоритуальных систем и первых цивилизаций.

4. Процесс возникновения человека обозначается термином антропогенез.

5. Историческое значение первобытной культуры — она заложила основы всех последующих типов культуры: сформировала язык, мифологию, мораль, искусство, религиозные верования, социальные нормы и механизмы передачи опыта (традиции).

Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока

1. Зиккурат — ступенчатая культовая башня в Древней Месопотамии (святилище бога). Кудурру — межевой каменный столб в Вавилонии с изображениями богов и текстами о дарении земли.
2. Люди и животные в искусстве Шумера изображались условно, схематично, геометризированно: большие глаза (символ мудрости), фигуры — жесткие, позы — фронтальные или профильные (голова в профиль, глаз в фас), животные часто имели культово-символический смысл.
3. Основным строительным материалом архитектуры Междуречья — сырцовый кирпич (реже обожжённый) из-за отсутствия камня и леса.
4. Ушебти — статуэтки «ответчиков» в Древнем Египте, которые помещали в гробницу, чтобы они выполняли работу за умершего в загробном мире.
5. Зодчие Древнего Египта использовали: известняк, песчаник, гранит, базальт, алебастр, а также кирпич-сырец (для дворцов, крепостей).
6. Классические пирамиды (в Гизе — Хеопса, Хефрена, Микерина) построены в период Древнего царства (ок. XXVI–XXIII вв. до н. э.), примерно 4500–4600 лет назад.
7. Скульптура в Древнем Египте изготавливалась из гранита, базальта, диорита, известняка, песчаника, алебаstra, дерева, бронзы, фаянса, а также покрывалась росписью.
8. Распространённый тип рельефа — вогнутый (углублённый) рельеф (контур заглублен в фон) наряду с обычным выпуклым; характерно фронтальное расположение фигур и ярусное построение сцены.
9. В эпоху Амарна (правление Эхнатона) произошли изменения: отказ от канонов (более естественные, текущие линии), появление бытовых сцен, интимности, реалистичных портретов (неидеализированных), культ Атона вместо Амона.
10. Гипостильный зал — большое помещение храма в Древнем Египте, потолок которого поддерживают многочисленные массивные колонны, расположенные частыми рядами (например, в Карнаке).

Тема 2.3. Искусство античности

1. Виды искусства в античности: архитектура, скульптура, живопись (вазопись, фреска, мозаика), декоративно-прикладное искусство, театр, музыка, поэзия (эпос, лирика, драма), ораторское искусство.
2. Для античного искусства характерно: стремление к гармонии, пропорциональности, идеальному образу человека, антропоцентризм, рационализм, симметрия, поиск красоты и меры, культ здорового тела, мифологическая тематика, ордерная система в архитектуре.
3. Античное искусство зародилось в Древней Греции (на острове Крит и в Микенах), позднее — в Древнем Риме, унаследовавшем и развившем греческие традиции.
4. Античное искусство возникло в период крито-микенской культуры (ок. III тыс. до н. э.), расцвет — с VIII в. до н. э. (архаика), классический период — V–IV вв. до н. э.; завершилось с падением Западной Римской империи (476 г. н. э.).

Тема 3.1. Искусство Византии

1. Особенности геополитики Византии — расположение на стыке Европы и Азии, контроль над проливами (Босфор, Дарданеллы). Это обеспечивало выгоды от транзитной торговли, но требовало постоянной обороны с двух фронтов (от персов/арабов с востока и варваров/латинян с запада).
2. Отличие от античности и сходство с Востоком — в отличие от античной гражданской общины (полиса), Византия переняла восточную модель сакральной монархии (власть императора — от Бога). С Востоком сближало: пышный придворный церемониал, обожествление правителя, сильное налоговое давление и роль бюрократии.

3. Генезис феодализма — в Европе: синтез римских и германских начал, вассалитет и условное землевладение (нет верховной собственности короля). В Византии: государство сохранило верховную собственность на землю, феодалы (динаты) получали земли за службу без частной юрисдикции над людьми (не «сеньоры», а «друзья императора»). Причина — сильная централизованная власть, унаследованная от Рима.

4. Отношения власти и церкви — цезарепапизм: император назначал патриарха и созывал соборы, церковь была частью государственного аппарата. Но в кризисы (иконоборчество, спор о Filioque) церковь могла диктовать волю. Светская власть доминировала, но сакрализовалась.

5. Власть и собственность — суть проблемы: верховным собственником всей земли является государство в лице императора. Частная собственность условна (подати, право экспроприации, контроль за продажей). Отсюда — отсутствие класса независимых землевладельцев (как в Европе), что тормозило развитие частной инициативы.

6. Византийская картина мира — иерархична, статична, провиденциальна. Истоки: позднеантичный неоплатонизм + христианство. Особенности: земное — «тень» небесного, император — «наместник Христа», время циклично, прогресс отсутствует, задача — сохранить чистоту догматов.

7. Православие в византийском варианте — мистицизм (исихазм), приоритет красоты литургии и иконы над схоластикой, догмат о симфонии властей (но на деле император над церковью), консерватизм (неприятие новшеств, Filioque — ересь), акцент на воскресении, а не на искуплении.

8. Античность и христианство — скорее синтез: античная философия (Платон, Аристотель) использовалась для обоснования догматов, античная риторика — для гимнографии, античный имперский культ — для сакрализации императора. Но формально христианство боролось с «эллинским мудрованием».

9. Византийский стиль в искусстве — плоскостность, фронтальность, золотой фон (символ божественного света), иератизм, символичность (каждая деталь — богословие). Влияние: Русь (храмы, иконы), Сербия, Болгария, Италия (Равенна, мозаики Венеции, влияние на Дуччо и Джотто).

10. Сравнение XII–XV вв.

Европа: рост городов, университетов, частная собственность, крестовые походы, конкуренция государств, изобретения (часы, порох), позднее — ВГО.

Византия: феодальная анархия (XII в.), латинское завоевание (1204), экономический упадок (утра торговли в пользу Венеции/Генуи), гражданские войны, доминирование знати.

Причины динамики Европы: политическая раздробленность → конкуренция → рынок; частная собственность → капитал.

Причины застоя Византии: гиперцентрализация (при слабой власти), отсутствие частной инициативы (вся собственность — от императора), догматизация мышления (ересь = преступление), перенос центра тяжести на религиозную ритуалистику.

Тема 3.2. Искусство средневековой Европы

1. Средневековье — период европейской истории между античностью и Новым временем (V–XV вв.), характеризующийся феодализмом, господством церкви и сословным строем.

2. Особо развитый вид искусства у варваров — ювелирное искусство (полихромный стиль: инкрустация драгоценными камнями и перегородчатая эмаль).

3. Смысл орнамента у варваров — не декоративный, а магический (оберег от злых сил) и символический (выражение мифологического мировоззрения, «звериный стиль»).

4. Первый общеевропейский стиль — романский (XI–XII вв.).

5. Портал — архитектурно оформленный главный вход в здание (обычно в церкви или соборе).
6. *Carmina Burana* — сборник вагантской поэзии XIII века (собрание песен из монастыря Бойрен), а также знаменитая кантата Карла Орфа.
7. Название «готическое искусство» — появилось в Италии эпохи Возрождения как уничижительное прозвище («варварское», от названия племени готов).
8. Этапы развития готики — ранняя (1140–1194 гг.), высокая (зрелая) (1194–1350 гг.), поздняя («пламенеющая», XV–XVI вв.).
9. Главная особенность готической архитектуры — каркасная система (нервюры, стрельчатые арки и аркбутаны), позволившая перенести тяжесть стен на столбы и создать огромные окна.
10. Какой вид искусства заменил фрески — витраж.

Тема 3.3. Итальянское Возрождение

1. Человек (его красота, разум, чувства, деяния) — гуманистический антропоцентризм.
2. Темпьетто — небольшая круглая церковь-ротонда работы Браманте (Рим, 1502 г.), считающаяся манифестом архитектуры Высокого Возрождения.
3. Собор Святого Петра в Риме (Ватикан).
4. Леонардо да Винчи.
5. Рафаэль Санти.
6. Самые знаменитые произведения Микеланджело:
 - Живопись: роспись Сикстинской капеллы (фрески «Сотворение Адама», «Страшный суд»).
 - Скульптура: «Давид», «Пьета» («Оплакивание Христа»), «Моисей».
 - Архитектура: купол собора Святого Петра в Риме.
7. Тициан (Тициано Вечеллио).
8. Венеция.
9. Андреа Палладио — выдающийся архитектор позднего Возрождения (Италия). Знаменит созданием вилл и палаццо (например, Вилла Ротонда), оказал огромное влияние на мировую архитектуру (палладианство).
10. Тинторетто, Паоло Веронезе, Якопо Бассано, а также упомянутые выше Палладио (архитектор) и Тициан (частично).

Тема 3.4. Северное Возрождение

1. Нидерланды (включая Фландрию), Германия, частично Франция.
2. Человек занимал подчиненное место по отношению к Богу и мирозданию; искусство было более религиозным и детализированным, с интересом к быту и окружающей среде (пантеизм), но без культа титанической личности.
3. Реформация.
4. Книжная миниатюра (иллюминированные рукописи и портретная миниатюра).
5. Замками (шато) эпохи Возрождения, построенными по итальянским образцам (например, Шамбор, Шенонсо, Блуа), где французские короли и знать сочетали готические традиции с итальянским декором.

Тема 4.1. Европейское искусство XVII-XVIII веков

1. Основные черты барокко: драматизм, контрастность (света и тени), динамичность, пышность, иллюзорность, обилие кривых линий, скульптурность фасадов, синтез искусств, стремление поразить и подчинить зрителя.
2. Рим.
3. Обратите внимание на фасад работы Джакомо делла Порта и роспись плафона «Триумф Имени Иисуса» работы Баччо.

4. Болонский академизм — школа братьев Карраччи (конец XVI в.), которая систематизировала наследие Рафаэля и Микеланджело. Связь с современным образованием: положила начало академической системе обучения (рисунок с гипсов, копирование образцов, изучение анатомии).

5. Микеланджело Меризи да Караваджо.

6. Кьяроскуро — резкий контраст света и тени (драматическое освещение), который создает эффект объема и напряженности. Караваджо превратил его в главное выразительное средство.

7. Рококо: легкомысленное, камерное, асимметричное, пастельные тона, галантные сцены, любовь к раковинам (рокайль). Классицизм XVIII в.: строгость, симметрия, обращение к античности, героическая гражданственность, четкий рисунок, локальные цвета.

8. Отель (фр. *hôtel particulier* — особняк).

9. Анфилада — ряд комнат, двери которых расположены на одной оси, создавая сквозную перспективу (комнаты проходные, одна за другой).

10. Знаменитые европейские фарфоровые мануфактуры: Веджвуд (Англия), Мейсен (Германия), Севр (Франция).

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков

1. Основные черты европейского пейзажа 1-й половины — середины XIX в. Стремление к реализму, работа на пленэре (Барбизонская школа). Интерес к национальному своеобразию природы. Социальные мотивы (крестьянский труд, заброшенные уголки). Переход от романтической идеализации к объективной наблюдательности.

2. Основные черты французской пейзажной картины в эпоху импрессионизма. Передача мгновенного впечатления, изменчивости света и воздуха. Разложение сложных тонов на чистые спектральные цвета. Отказ от чёрного и коричневого, отдельные мазки. Небрежная, «незаконченная» фактура, работа на открытом воздухе (пленэр).

3. Основные черты бытовой картины во французской живописи XIX в. Демократизация сюжетов (жизнь крестьян, рабочих, буржуа). Интерес к психологии и повседневности без приукрашивания. Критика социальных противоречий (реализм) или ностальгическая идеализация (академизм). Влияние фотографии (неожиданные ракурсы, кадрирование).

4. Жизнь французского общества в графике и живописи О. Домье. Острая сатира на буржуазию, чиновников, судебную систему. Циклы литографий («Законодательное чрево», «Добрые буржуа»). Трагикомические образы «маленького человека». В живописи — монументальная обобщённость, экспрессивный контур и светотень.

5. Значение творчества Г. Курбе для дальнейшего развития французского искусства. Утверждение принципа «социального реализма» (честное изображение труда и бедности). Разрыв с академическими сюжетами и идеализацией. Влияние на импрессионистов, сезаннистов и соцреализм XX века. Декларация свободы художника от официальных институций.

6. Развитие национальных художественных школ в Европе второй половины XIX в. Англия: прерафаэлиты, пленэрная живопись Констебла и Тёрнера. Германия и Австрия: реализм (Лейбль), мюнхенская школа, затем сецессион. Бельгия: реализм, связанный с социальной проблематикой (Менье). Россия: передвижники, «могучая кучка» в музыке, национально-исторические темы. Скандинавия: лирический пейзаж (Экельберг, Крог). Восточная Европа: поиск идентичности через исторический жанр.

7. Символистская тенденция в изобразительном искусстве Центральной Европы и Франции. Отказ от прямого реализма в пользу мифа, сна, галлюцинации. Франция: Гюстав Моро (саломизация, восточные сюжеты), Одилон Редон (фантастические существа). Бельгия: Джеймс Энсор («Вход Христа в Брюссель»), Фернан Кнопф. Австрия: Густав

Климт (золотой период, эротизм, декоративность). Германия: Макс Клингер, Франц фон Штук (демонические, декадентские образы).

8. Творчество О. Родена. Основные произведения: «Мыслитель», «Граждане Кале», «Поцелуй», «Врата ада». Жанры: скульптура, рисунок, графика, терракота, гипс. Особенности манеры: «незаконченность» как художественный приём, экспрессивная лепка, фрагментация фигур (отсутствие рук/голов), игра фактуры, передача движения и внутреннего напряжения.

9. Общая характеристика творчества Э. Мане

Переход от реализма к импрессионизму (сам себя считал «независимым реалистом»). Скандальные полотна («Завтрак на траве», «Олимпия») — разрыв с академической нью и условностями. Плоские светлые пятна, чёрный цвет как равноправный тон. Предпочтение городских сюжетов (кафе, скачки, улицы Парижа). Влияние японской гравюры (необычные ракурсы, контур).

10. К. Моне — пейзажист: основные периоды, особенности работы в пейзажном жанре. Периоды: ранний (карикатуры, обучение), импрессионистский (1860–1880-е: Аржантёй, «Впечатление. Восход солнца»), зрелый (серии: «Стога», «Тополя», «Руанский собор»), поздний (водяные лилии в Живерни, почти абстракция). Особенности: работа над сериями для изучения изменчивости освещения; разложение цвета на отдельные мазки; отсутствие чёрного; многослойная лессировка в поздний период; стремление запечатлеть «мгновение» как универсум.

Тема 5.1. Искусство Древней Руси

1. Византия — средневековая христианская империя, преемница Восточной Римской империи (столица — Константинополь), просуществовавшая с IV по XV век.

2. **Феодосий I Великий** (в конце IV века).

3. Основное отличие — античная живопись стремилась к телесности и иллюзии реальности (объем, ракурс), а византийская — к духовности, плоскостности, символизму и вневременности (лик, а не плоть).

4. Шедевр — собор Святой Софии в Константинополе (Стамбул).

5. Украшения — мозаики, фрески, иконы, резьба по камню (капители, орнаменты), драгоценная утварь, мраморная облицовка.

6. Османские турки (султан Мехмед II, взятие Константинополя в 1453 г.).

7. Переломное событие — Крещение Руси князем Владимиром (988 г.), принятие христианства в качестве государственной религии.

8. Истоки — византийское искусство (через Болгарию и Херсонес), языческая славянская культура (орнамент, резьба), скандинавские (варяжские) и кочевнические влияния.

9. Виды строительства — крестово-купольные храмы (каменные), терема и крепости (деревянные), гражданские сооружения (палаты, ворота, башни), мосты.

10. Техника — мозаика (из смальты) и фреска (роспись по сырой штукатурке).

Тема 5.2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь

1. Чем Новгород отличался — вечевой республикой (сильная боярская власть, приглашение князя), меньшим влиянием монголо-татар, более демократичным и лаконичным искусством, сохранением берестяных грамот.

2. Самый значительный памятник новгородской архитектуры — собор Святой Софии (Софийский собор, XI в.).

3. Завершение наружного участка стены — закомара (полукруглое или килевидное завершение прясла стены).

4. В каком веке застроена Соборная площадь Кремля — в конце XV — начале XVI века (главные соборы: Успенский, Благовещенский, Архангельский).

5. Самый выдающийся памятник каменной архитектуры XVI века — собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного) в Москве (1555–1561).

6. Икона от картины отличается — икона не изображает видимый мир, а символически передаёт сакральную реальность (обратная перспектива, нимбы, условность цвета и пространства, молитвенное назначение).

7. Иконостас — алтарная перегородка в православном храме, состоящая из нескольких рядов икон (чина), отделяющая алтарь от основного пространства.

8. Житийная икона — икона святого, в центре которой его образ, а по сторонам («клейма») — сцены из его жития (чудеса, мученичество).

9. Парсуна — портретное изображение в русском искусстве XVII века, выполненное в иконописной манере (переход от иконы к светскому портрету).

10. Шатровые храмы от крестово-купольных — шатровые имеют пирамидальное завершение (шатёр) вместо купола на барабане, нет внутренних столбов-опор, крестово-купольные — четырёх- или шестистолпные с куполом в центре.

Тема 5.3. Русское искусство XIX века

1. Товарищество передвижных художественных выставок (передвижники).
2. Карл Павлович Брюллов.
3. Виктор Михайлович Васнецов.
4. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (часто сокращенно — «Иван Грозный убивает своего сына»).
5. Ампи́р (русский ампи́р / высокий классицизм). Здание Главного штаба — архитектор К. И. Росси.
6. Михаил Осипович Микешин.
7. Иван Константинович Айвазовский.
8. Бытовой жанр (жанровая живопись).
9. Храм Христа Спасителя.
10. Алексей Кондратьевич Саврасов.

Тема 5.4. Русский авангард

1. «Бубновый валет» (хотя манифест выпустили именно русские футуристы в сборнике «Пощёчина общественному вкусу» — Д. Бурлюк, В. Маяковский, В. Хлебников, А. Кручёных; из художников в объявлении участвовали К. Малевич и др.).
2. Казимир Северинович Малевич.
3. Михаил Фёдорович Ларионов.
4. «Чёрный круг» и «Чёрный крест» (наряду с «Квадратом» — три главные фигуры супрематизма).
5. Казимир Малевич (однако портреты «Летающий большевик» и др. — более поздние; футуристические книги иллюстрировали также Н. Гончарова и М. Ларионов; если нужно имя одного — Казимир Малевич или Владимир Татлин? Уточните. Чаще всего футуристические книги оформляли Н. Гончарова и М. Ларионов). Правильнее: Наталья Гончарова и Михаил Ларионов.
6. «О духовном в искусстве» (1911).
7. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.
8. Неопримитивизм.
9. Казимир Малевич (архитектоны и планиты; «Победа над Солнцем» — опера, оформлял К. Малевич, текст А. Кручёных, музыка М. Матюшина).
10. Ольга Владимировна Розанова.

Тема 6.1. Современное искусство

1. Какое художественное направление 1960–1970-х годов использовало образы массовой культуры (комиксы, рекламу, товары повседневного спроса) и яркие, «кричащие» цвета?
2. Как называется знаменитая инсталляция Марины Абрамович, в которой она в течение 736 часов сидела неподвижно в музее, позволяя зрителям взаимодействовать с ней?
3. Кто из художников-концептуалистов завернул в полиэтилен побережье в Австралии («Окружённые острова», 1983) и создал «Плавучие пирсы» на озёрах Италии?
4. Что такое «боди-арт» и кто из его представителей использовал боль, кровь и риск (например, разрезал на себе звезду в перформансе «Ритм 0»)?
5. Назовите движение 1950–1960-х годов, провозгласившее, что искусством может быть всё, что угодно (вплоть до мусора, объедков и случайных предметов), и чьим главным идеологом был Пьер Рестани.
6. Как называется техника, созданная британским художником Дэмиеном Херстом, при которой он помещает мертвых животных (акул, коров, овец) в формальдегид?
7. Какой художник-граффити, работавший под псевдонимом, стал известен на весь мир своими трафаретными рисунками с политическим подтекстом, оставаясь анонимным?
8. Какое направление в искусстве конца XX века утверждает, что художник не создаёт объекты, а генерирует идеи, инструкции или ситуации (например, «Комната 102» или «Один и три стула»)?
9. Кто из современных китайских художников создал инсталляцию из 120 миллионов семечек подсолнуха (в Пекине, 2010) и пишет реалистичные портреты себя с детьми, парящими в космосе?
10. Как называется ежегодная премия для современных художников, учреждённая в Великобритании в 1984 году и вызывающая скандалы (например, «Моя кровать» Трейси Эмин или заспиртованная акула Херста)?

5.2 Ключи к практическим работам

Практическое занятие №1. Своеобразие искусства Древнего Египта, Древней Индии, Японии. Древний Египет и его значение в мировой художественной культуре. Своеобразие искусства Древней Индии. Сложение иероглифики.

Часть 1. Древний Египет

Задание 1.1. Признаки канона (на примере росписи гробницы Нахта или рельефа фараона):

Признак канона	Как проявляется
1. Фризовость (поясное построение)	Фигуры расположены горизонтальными поясами, каждый вышележащий ярус отделен линией (сцены земледелия, пира, шествия).
2. Иерархия масштабов	Фараон или вельможа изображен крупнее слуг, писцов и рабов, что подчеркивает его социальное положение.
3. Правило профиля (поворот тела)	Голова, ноги и ступни — в профиль, плечо и глаз — в фас (глаз проецируется на висок, как у рыбы).
4. Условный цвет	Мужское тело — кирпично-красный, женское — охра/желтый (прямая кожа, не бывавшая на солнце). Волосы — черные, одежда — белая прозрачная.

Задание 1.2. Проблемный вопрос:

Египетское искусство ориентировано на загробную жизнь («вечность»). Рельефы и росписи не для глаз живых, а для души «Ка», которая будет возвращаться в гробницу. **Канон не менялся 3000 лет**, так как считался священным — изменение рисунка могло «убить» магическую функцию (кормить покойника). Пирамида — модель

первозданного холма, а мумия и статуя — запасное тело для души. Именно религиозный консерватизм (страх перед хаосом) заморозил искусство в жестких рамках.

Часть 2. Древняя Индия

Задание 2.1. Таблица сравнения (Царь-жрец и Якшини):

Критерий	«Царь-жрец» (Мохенджо-Даро)	«Якшини» (Бхархут)
Материал	Стеатит (мягкий камень)	Песчаник
Поза, ракурс	Статичная, симметричная, фронтальная. Властный покой.	Динамичная, изогнутая (трибханга — излом в трех местах).
Трактовка тела	Обобщенная, геометричная. Борода и прическа стилизованы.	Пышное, сочное, акцент на груди, бедрах, украшениях (реализм с идеализацией).
Символика	Верховный жрец или «Пашупати» (прото-Шива), владыка зверей.	Божество плодородия (дух дерева). Прикосновение к дереву заставляет его цвести.

Задание 2.2. Творческое задание:

Скульптура «Якшини» вызывает ощущение изобилия, жизненной силы (*прана*) и чувственной радости. В отличие от египетского аскетизма (душа против тела), индуизм не отрицает тело как греховное, а видит в нем сосуд божественной энергии *шакти*. Танцующий Шива или Якшини — это космический ритм. Египтянин боялся смерти и разрушения плоти, индеец воспринимал мир как игру (*лила*) богов, где наслаждение (*кама*) — одна из целей жизни.

Часть 3. Сложение иероглифики

Задание 3.1. Логика:

1. Пиктография (рисунок предмета).
2. Идеография (иероглиф — знак понятия или звука).
3. Фонетизация (алфавит).

Пример перехода: Рисунок рта (рот) → знак звука «р» (так как египетское слово «рот» — «ра»). Рисунок хлеба → знак звука «т» (слово «те» — хлеб).

Задание 3.2. Мини-исследование:

До Шампольона ученые видели в иероглифах только магические знаки или ребусы. Расшифровка (через греческий текст на Розеттском камне) доказала, что это **смесь фонетических, смысловых и детерминативных знаков**. Без чтения текстов мы не поняли бы смысл сцен на стенах храмов (победы фараонов — не просто драка, а восстановление космоса; дары богам — не столовая, а налоговая отчетность). Искусство Египта — это иллюстрированная молитва. Без языка оно оставалось бы красивым, но немым ребусом.

Часть 4. Япония (на примере гравюры Хокусаи «Большая волна»)

1. Название: Кацусика Хокусаи, «Большая волна в Канагаве» (серия «36 видов Фудзи», 1829–1833).

2. Принципы японского искусства:

- **Пустота (ма)** — левая часть листа почти пуста, создавая напряжение и бесконечность пространства.
- **Асимметрия и диагональ** — волна нависает по диагонали, лодки вписаны в круг внизу, что создает динамику катастрофы.
- **Геральдическая композиция** — застывшая волна (когти пены) сравнивается с масштабом горы Фудзи (маленький треугольник на горизонте). Борьба стихии и вечности.

3. Отличие от Египта:

Японец не побеждает природу, он **вписывается** в её ритм. Египетская пирамида отрицает хаос пустыни геометрией, японский сад камней или гравюра изображают волну,

снег, цветение как момент красоты и опасности одновременно. Египет боится природы (мумия — победа над тленом), Япония её созерцает (самурай любит смерть как часть сакуры).

Практическое занятие № 2. География и хронология эгейской культуры. Акрополь и его дворцовые комплексы (дворец в Кноссе). Искусство этрусков. Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное.

Часть 1. География и хронология эгейской культуры

Задание 1.1. Лента времени (в хронологическом порядке):

1. Расцвет Крита (дворцовый период) — **2000–1450 гг. до н.э.**
2. Гибель Крита (извержение на Санторине) — **ок. 1600–1450 гг. до н.э.**
3. Троянская война (микенский период) — **ок. 1200 г. до н.э.**
4. Начало железного века и «темные века» в Греции — **ок. 1100–800 гг. до н.э.**

Задание 1.2. География (пропущенные названия):

Эгейская культура развивалась на острове **Крит** (центр — дворец в Кноссе) и на материке — в городах **Микены** (львиные ворота) и Пилос. Культура названа по **Эгейскому** морю. Ключевая торговая база критян — остров **Фера (Тира)** (ныне Санторин), где произошло извержение вулкана.

Часть 2. Акрополь и дворцовые комплексы (Кносс)

Задание 2.1. «Архитектурный детектив» (исправление ошибок):

Ошибочный текст	Исправленный текст
симметричное прямоугольное здание	асимметричное, построенное вокруг большого центрального двора
круглый тронный зал	прямоугольный тронный зал (с фресками грифонов)
фрески изображали в основном войны и осады	фрески изображали акробатов с быками («тавромахию»), дельфинов, процессии (мирные сюжеты)

Остальное верно: отсутствие укреплений, легенда о Минотавре.

Задание 2.2. Сравнительная таблица (Кносс vs Микены):

Признак	Кносский дворец (Крит)	Микенский дворец (материк)
Местоположение	На равнине, открыто	На вершине холма
Наличие крепостных стен	Нет	Циклопическая кладка (из огромных необработанных камней)
Система коридоров	Лабиринт (запутанный)	Прямые коридоры, ведущие к мегарону
Главный вход	Проходы с колоннадой, фрески	Львиные ворота (рельеф)
Уровень комфорта	Водопровод, ванны, канализация	Менее развит (очаг в мегароне)

Часть 3. Искусство этрусков

Задание 3.1. Этрусское наследие:

Утверждение	Ответ
Строили храмы на высоком подиуме с портиком и терракотовыми статуями.	Этруски
Изобрели туфовый свод, арку, осушали болота (клоака Максима).	Римляне заимствовали (инженерные навыки)
Изображали умерших на саркофагах лежащими за пиршественным столом.	Этруски
Проводили гладиаторские игры как часть погребального культа.	Этруски (римляне позже превратили в зрелище)

Задание 3.2. Короткий ответ (почему этрусков называли «греческими»?):

Этруски активно заимствовали греческую мифологию и орнаменты (меандр, пальметты). Однако их живопись (фрески Тарквинии) отличается **жизнерадостностью, движением и эскизностью**. Греки расписывали вазы чёрными и красными фигурами на чётком контуре, а этруски писали **пятнами света и тени**, передавая мгновение (танцоры, музыканты, охотники). У них нет греческой математической выверенности, зато есть **живой темперамент**.

Часть 4. Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное

Задание 4.1. Итоговая таблица сравнения:

Критерий	Древняя Греция	Древний Рим
Государственное устройство	Полисы (города-государства), демократия (в Афинах)	Республика, затем империя
Цель искусства	Калокагатия (гармония духа и тела), воспитание гражданина	Прославление империи, портретное сходство, пропаганда
Скульптура (идеал)	Обобщенный идеал (Поликлет, канон), атлеты, боги	Брутальный реализм (морщины, лысина, возраст)
Главный архитектурный тип	Храм (периптер — колонны со всех сторон)	Базилика, триумфальная арка, акведук, амфитеатр
Отношение к греческой культуре	—	Подражание и переработка («Греция, взятая в плен...»)

Задание 4.2. Проблемный вопрос (ответ):

Фраза принадлежит римскому поэту Горацию. Римляне завоевали Грецию во II в. до н.э., но сами попали под влияние её культуры.

Примеры подражания:

1. Римские копии греческих статуй (Аполлон Бельведерский — копия с греческого оригинала).
2. Заимствование греческих ордеров (дорический, ионический, коринфский).

Пример превосходства:

- **Бетон и арка** — римляне научились строить купола (Пантеон) и акведуки, чего греки не умели.
- **Организация пространства** — прямоугольная сетка улиц, многоэтажные инсулы (дома).

Часть 5. Творческое задание (пример эссе к пункту 1)

«Дворец-лабиринт»:

Кносский дворец занимал площадь 16 000 м² и имел около 1300 комнат. Он не был симметричным: комнаты, коридоры и лестницы соединялись под странными углами, создавая впечатление бесконечного запутанного пространства. Колонны расширялись кверху (в отличие от греческих), что усиливало странность. В полумраке коридоров (освещение — только через световые колодцы) легко было заблудиться. Фрески с акробатами, прыгающими через быка, могли восприниматься греками как ритуал укрощения чудовища. Именно этот хаос комнат и подземных ходов породил миф о Тесее, Минотавре и нити Ариадны.

Практическое занятие №3 Периодизация западноевропейского Средневековья. Романский и готический стили: общее и особенное. Готика в христианском зодчестве. Национальные отличительные особенности готики стран Европы.

Часть 1. Периодизация западноевропейского Средневековья

Задание 1.1. Хронологическая таблица:

Период	Примерные даты (века)	Ключевые признаки (2-3)
Раннее Средневековье	V–X вв.	Падение Рима (476 г.), Великое переселение народов, возникновение варварских королевств, начало феодализма
Высокое (зрелое) Средневековье	XI–XIII вв.	Крестовые походы, расцвет городов и университетов, романский и готический стили
Позднее Средневековье	XIV–XV вв.	Столетняя война (1337–1453), эпидемия чумы («Чёрная смерть»), кризис церкви (Великая схизма)

Задание 1.2. Соотнесение событий и периодов:

Событие	Период
А) Крестовые походы	2. Высокое Средневековье
Б) Падение Западной Римской империи	1. Раннее Средневековье
В) Столетняя война	3. Позднее Средневековье
Г) Возникновение университетов	2. Высокое Средневековье
Д) Великая схизма (раскол церкви)	3. Позднее Средневековье

Часть 2. Романский и готический стили: общее и особенное

Задание 2.1. Сравнительная таблица:

Признак	Романский стиль (XI–XII вв.)	Готический стиль (XII–XV вв.)
Происхождение названия	От лат. <i>romanus</i> — римский (наследие античности)	От названия племени готов (уничижительное прозвище от итальянских гуманистов — «варварский»)
Толщина стен	Очень толстые (до 3-6 м)	Тонкие (нагрузка перераспределена на каркас)
Окна	Маленькие, редко расположенные	Огромные, занимают всю стену между опорами
Основная конструктивная система	Массивные стены + полуциркульные арки	Каркасная (нервюры, стрельчатые арки, аркбутаны, контрфорсы)
Форма арки	Полуциркульная	Стрельчатая (снижает распор)
План храма	Латинский крест	Латинский крест (но с более развитой системой капелл)
Символика	Защита, крепость, суровость Бога (крепость Господня)	Устремление вверх, свет, перетекающий через витражи (Небесный Иерусалим)

Задание 2.2. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
Романские соборы имеют контрфорсы и аркбутаны	- (контрфорсы есть, но аркбутаны — изобретение готики)
Готический собор стремится вверх, к небу	+
В романском стиле часто встречаются скульптурные тимпаны (Страшный суд)	+
Роза (круглое окно) — характерный элемент романской архитектуры	- (роза — готический элемент)

Готика зародилась во Франции (Сен-Дени, Сугерий)	+ (ок. 1140 г., аббатство Сен-Дени)
--	-------------------------------------

Часть 3. Готика в христианском зодчестве

Задание 3.1. Вставка пропущенных слов:

Готический собор был не просто местом молитвы, а «**Библией для неграмотных**» — всё его убранство (витражи, скульптуры, рельефы) рассказывало священную историю. Архитектурный образ стремится вверх (**вертикаль**), символизируя устремление души к Богу. Особое значение имеет **свет**, льющийся через витражи: он воспринимался как символ божественного присутствия. Через пропорции и числа собор выражал гармонию Божественного мироздания (**нумерология**). Элементы декора (**трилистник**, квадрифолий) отсылали к догмату о Троице.

Задание 3.2. Короткий ответ (витражи как «Библия для неграмотных»):

В эпоху Средневековья большинство верующих не умели читать по-латыни (да и на родном языке часто были неграмотны). Витражи с изображениями Христа, Богоматери, апостолов, сцен Ветхого и Нового Завета становились «картинками», по которым человек мог усвоить основные догматы. Цвет имел символическое значение: синий (лазурит) ассоциировался с Девой Марией, красный (рубин) — с кровью Христа и мученичеством, зелёный — с надеждой и жизнью. Свет, проходя через цветное стекло, преображал пространство храма, создавая ощущение прикосновения к горнему миру.

Часть 4. Национальные отличительные особенности готики

Задание 4.1. Таблица «Национальные школы готики»:

Страна	Характерные черты готики	Примеры (соборы)
Франция	Вертикализм, огромные розы, фасады с тремя порталами (символ Троицы), стройность пропорций	Нотр-Дам де Пари, Шартр, Реймс, Амьен, Сен-Дени
Англия	Горизонтальная вытянутость, массивные башни-близнецы, веерообразные своды, резные каменные детали	Кентерберийский, Солсберийский, Йоркский, Вестминстерское аббатство
Германия	Одна башня (часто незаконченная), ажурные каменные шпили, кирпичная готика на севере (Любек, Росток)	Кёльнский (закончен в XIX в.), Ульмский (самый высокий шпиль — 161,5 м), Фрайбургский, Мариенкирхе в Любеке
Италия	Сдержанность, мраморная облицовка (полосы), сохранение горизонтали, открытые стропильные крыши, малые окна	Миланский (единственный истинно готический), собор в Сиене (черно-белый мрамор), Палаццо Веккьо (Флоренция), собор в Орвьето
Испания	Влияние мавританского декора (мудехар), богатство деталей, звездчатые своды, широкие пространства между опорами	Бургос, Толедо, Леон, Барселонский собор, Севильский (крупнейший готический собор в мире)

Задание 4.2. Мини-эссе (почему готика не прижилась в Италии):

1. **Исторические и культурные причины:** Италия сохранила сильную античную традицию (классицизм, пропорции), и готическая «варварская» вертикаль казалась чуждой римскому наследию. Итальянцы предпочитали горизонталь, ясность и тектонику (стена как стена).

2. **Климатические условия:** В солнечной Италии нет нужды в огромных окнах (как в дождливой и пасмурной Франции или Германии). Яркое солнце делает витражи слишком слепящими. Сохранялись небольшие окна и глухие стены для прохлады.

3. Строительные материалы: Италия богата цветным мрамором, которым можно облицовывать фасады. Зачем скрывать красивые камни под ажурной резьбой? Мастера предпочитали мраморную инкрустацию (полосы, геометрические узоры), а не каркасную систему с тонкими стенами.

Часть 5. Творческое задание (пример выполнения пункта 3)

«Сравнительная таблица символов» (готика):

Элемент	Символическое значение в готике
Вертикаль, шпиль	Устремление души к Богу, преодоление земной тяжести, указание пути к Небесному Иерусалиму
Свет, витраж	Божественное присутствие, «нерукотворный свет», очищение души через красоту. Свет, преломлённый через стекло, — символ божественной истины, открывающейся в символах
Роза (окно)	Символ Девы Марии («мистическая роза»), вечности, солнца и Христа («Солнце правды»). Круг — совершенство, без начала и конца
Стрельчатая арка	Символ молитвы (сложенные руки), устремлённые вверх пальцы. Также технически снижает распор (3 точки опоры вместо 2)
Три портала (входа)	Символ Святой Троицы (Отец, Сын, Святой Дух). Центральный портал часто посвящался Христу, левый — Богоматери, правый — местному святому или Страшному суду

Практическое занятие № 4. Нидерландское Возрождение. Усовершенствование техники масляной живописи. «Шедевры Возрождения» - определить автора, время создания и тип произведения, изображенного на иллюстрации.

Часть 1. Нидерландское Возрождение: общая характеристика

Задание 1.1. Сравнительная таблица:

Критерий	Итальянское Возрождение	Нидерландское Возрождение
Отношение к античности	Прямое наследие, возрождение античных форм, пропорций, мифологии	Почти нет прямых заимствований; античность преломляется через христианство
Идеал человека	Титаническая личность, герой, творец своей судьбы («человек-бог»)	Религиозный человек, созерцатель, часть божественного миропорядка (более смиренный)
Техника живописи	Фреска, темпера, затем масло (усвоили от нидерландцев)	Масляная живопись (лессировки, слои), детализация, скрытый символизм
Сюжеты	Мифология, библейские сцены, портрет, обнажённая натура	Библейские сцены в современном интерьере, портрет, пейзаж, бытовой жанр
Пространство и перспектива	Математическая (линейная) перспектива с единой точкой схода	Эмпирическая перспектива, воздушная перспектива, «панорамный взгляд»

Задание 1.2. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
Нидерландское Возрождение началось позже итальянского (в XV веке)	+
Художники Нидерландов почти не использовали религиозные сюжеты	- (использовали, но в бытовом ключе)
В нидерландской живописи большое внимание	+

уделялось деталям быта и природы	
Нидерландские мастера не знали техники гравюры	- (знали, особенно Дюрер, но он немец)
Основными заказчиками были церковь и знать, а также купцы и горожане	+

Часть 2. Усовершенствование техники масляной живописи

Задание 2.1. Заполните пропуски:

До XV века в Европе господствовала живопись **темперой** (яичная эмульсия). Она высыхала **быстро**, позволяя работать **слоями**, но не давала глубины и **блеска**. Традиционно изобретение масляной живописи приписывают нидерландскому художнику **Яну ван Эйку** (ок. 1390–1441). Он заменил яичную эмульсию растительным маслом (льняным или ореховым), что позволило накладывать краску **прозрачными слоями** (лессировками), создавая эффект свечения изнутри. Эта техника получила название «**люм**» (внутренний свет).

Задание 2.2. Преимущества масляной живописи (4 пункта):

1. **Медленное высыхание** — можно долго работать над деталями, смешивать краски прямо на холсте, исправлять ошибки.
2. **Прозрачность (лессировки)** — позволяет накладывать тонкие слои, создавая эффект глубины и свечения изнутри («люм»).
3. **Блеск и насыщенность** — масло даёт яркий, глянцевый финиш, передаёт фактуру тканей, металла, драгоценностей.
4. **Широкий диапазон** — можно писать как прозрачными, так и плотными корпусными мазками (от лессировок до импасто).

Задание 2.3. Короткий ответ (Гентский алтарь как манифест):

Гентский алтарь (1432 г.) демонстрирует все преимущества масляной живописи. Ян ван Эйк сумел передать **блеск драгоценных камней** на коронах и одеждах святых, **отражение металла** на доспехах всадников, **фактуру парчи и меха** на ризах. Особенно впечатляет **свет**: внутреннее свечение («люм») делает краски словно горящими изнутри. Например, фигура Бога-Отца сияет золотом и драгоценными тонами, а пейзаж в нижних панелях написан с такой детализацией (каждая травинка, каждый лепесток), которая невозможна в темпере.

Часть 3. «Шедевры Возрождения» — атрибуция

Задание 3.1. Таблица атрибуции:

№	Описание	Автор	Время	Тип произведения	Особенности
1	Мужчина в тёмной одежде и красном тюрбане, смотрит прямо на зрителя	Ян ван Эйк	1433 г.	Портрет (возможно, автопортрет)	Трёхчетвертной поворот, прямой взгляд, надпись на раме «Как я могу», ранний светский портрет
2	Молодая женщина в белом чепце, жёлтое платье с мехом, на фоне ниши	Петра ван дер Вейден (или Роги ван дер Вейден)	ок. 1455 г.	Портрет («Портрет девушки»)	Утончённый идеал красоты, скрещенные пальцы, готический фон
3	Алтарный	Ян ван Эйк (и	1432	Алтарный	12 панелей,

	складень: поклонение мистическому агнцу, многофигурные процессии	брат Хуберт?)	г.	триптих (Гентский алтарь)	сцены на внешних и внутренних створках, «Мистическое поклонение агнцу»
4	Мужчина и женщина в комнате держатся за руки, на стене зеркало	Ян ван Эйк	1434 г.	Парный портрет («Портрет четы Арнольфини»)	Символы: зеркало (око Бога), свеча (присутствие Христа), собака (верность), апельсины (чистота)
5	Триптих: «Сад земных наслаждений» — фантастические существа, обнажённые, ад	Иероним Босх	ок. 1500 г.	Триптих (аллегорическая картина)	Гибридные существа, символы греха и глупости, правая створка — музыкальные инструменты как орудия пытки
6	Охотники с собаками в заснеженной деревне, на заднем плане — замёрзшая река	Питер Брейгель Старший	1565 г.	Пейзаж с фигурами (из цикла «Времена года»)	Панорамная композиция, «высокая точка зрения», зимний пейзаж, фигуры второстепенны по сравнению с природой

Часть 4. Сравнительный анализ: Ян ван Эйк vs Рогир ван дер Вейден

Задание 4.1. Таблица сравнения портретной манеры:

Критерий	Ян ван Эйк	Рогир ван дер Вейден
Поза модели	Фронтальная или лёгкий поворот, модель часто смотрит на зрителя	Часто профиль или трёхчетвертной поворот с молитвенно сложенными руками
Детализация интерьера/фона	Максимальная: зеркала, люстры, окна, предметы быта (каждый имеет символический смысл)	Минимальная: нейтральный фон (ниша, тёмный фон), иногда готический портал
Эмоциональная характеристика	Спокойная, отстранённая, объективная («фиксация реальности»)	Более одухотворённая, иногда грустная, аристократическая утончённость

Освещение	Равномерное, рассеянное, объём лепится мягкими переходами	Более контрастное, графичное, подчёркивает линию контура
-----------	---	--

Часть 5. Творческое задание (пример выполнения пункта 1)

«Технологическая карта создания картины маслом (XV в., нидерландский метод)»:

1. **Подготовка основы:** доска из дуба (или тополя), высушенная и выдержанная.
2. **Грунт:** несколько слоёв гипса или мела с клеем, шлифовка до гладкости.
3. **Рисунок:** тонкой иглой или кистью наносится контур (иногда по кальке-«шпальтеру»).
4. **Подмалёвок:** первые слои краски (часто коричневато-серые, гризайль) — прокладка светотени.
5. **Лессировки:** многократные прозрачные слои масляной краски (каждый слой сушится от нескольких дней до недель). Так создаётся эффект «внутреннего свечения» (люм).
6. **Детали:** прописываются мелкие элементы (волосы, ткани, драгоценности) тончайшими кистями, иногда лупой.
7. **Лак:** финальное покрытие для защиты и усиления глубины цвета.

Практическое занятие №5. Реализм в искусстве, его основные признаки. Формирование реалистического метода в пейзажной живописи.

Часть 1. Основные признаки реализма как художественного метода

Задание 1.1. Сравнительная таблица «Реализм в сравнении с предшествующими стилями»:

Критерий	Классицизм	Романтизм	Реализм
Главный предмет изображения	Античные герои, мифология, исторические сцены	Исключительные личности, сильные страсти, экзотика	Повседневная жизнь современников (крестьяне, рабочие, буржуа)
Идеал человека	Разумный, героический, подчиняющий страсти долгу	Бунтарь, изгой, мечтатель, «лишний человек»	Обычный человек без прикрас (и хорошее, и дурное)
Отношение к реальности	Преображение реальности по законам разума и красоты	Эскапизм (бегство от реальности в мечту, прошлое, экзотику)	Принятие реальности как она есть (без приукрашивания)
Использование вымысла	Допустим, но в рамках высоких жанров	Активно используется фантазия, гротеск, гипербола	Минимум вымысла, опора на непосредственное наблюдение
Предпочитаемые жанры	Исторический, мифологический, парадный портрет	Исторический, пейзаж (драматический), портрет	Бытовой жанр, пейзаж, портрет (интимный), натюрморт

Задание 1.2. Основные признаки реализма (6 пунктов):

1. **Правдивое, объективное отражение действительности** без идеализации и приукрашивания.
2. **Интерес к повседневной жизни простых людей** (крестьян, рабочих, городских низов).
3. **Социальная критика** — обличение несправедливости, бедности, эксплуатации.

4. **Работа с натуры** (этюды, зарисовки, пленэр), отказ от умозрительных композиций.

5. **Демократизация тематики** — «низкие» сюжеты получают право на крупноформатные полотна.

6. **Конкретность времени и места** — действие происходит в узнаваемой современной обстановке (не в «идеальном» пейзаже).

Задание 1.3. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
Реализм стремится к идеализации человека и природы	-
Реалисты часто обращались к жизни простых людей (крестьян, рабочих)	+
В реализме важна социальная критика, обличение несправедливости	+
Реалисты избегали пейзажного жанра, считая его «низким»	-
Реализм требовал от художника работы с натуры (этюды, пленэр)	+

Часть 2. Формирование реалистического метода в пейзажной живописи

Задание 2.1. Заполните пропуски в тексте:

Переход к реалистическому пейзажу связан с деятельностью французской школы «**Барбизон**», названной по деревне недалеко от Фонтенбло. Её лидером был **Теодор Руссо** (1812–1867). Художники работали непосредственно **на пленэре**, стремясь передать природу без идеализации. Они открыли красоту обычного **национального** пейзажа (поля, леса, болота, а не «итальянские виды»). В их пейзажах часто появляются **крестьянские** фигуры, что сближало пейзаж с бытовым жанром. Так формировался **реалистический** метод, противоположный академическому и **романтическому** пейзажу.

Задание 2.2. Соотнесите художника с его характерной чертой:

Художник	Характерная черта
1. Теодор Руссо	Б) «Певец дубов» — мощные, вековые деревья, драматическое освещение
2. Жан-Франсуа Милле	В) Пейзаж с фигурами крестьян, чаще всего работающих в поле
3. Шарль-Франсуа Добиньи	Г) Пейзажи с водами (реки, пруды), лодки, птицы, тонкая серебристая гамма
4. Камиль Коро	А) Любил изображать сумерки, туман, тихие реки, «поэзию обыденного»

Задание 2.3. Короткий ответ (почему пейзажи барбизонцев — реалистические):

Пейзажи барбизонцев называют реалистическими, потому что они впервые показали **обычную, непарадную природу** Франции (леса, поля, болота, грязные дороги) без идеализации.

- **От классицизма** (Пуссен, Лоррен): классицистический пейзаж был «идеальным» — античные руины, герои, мифологические сцены, «кулисное» построение (три плана, коричневый передний, зелёный средний, голубой дальний). У барбизонцев нет руин и героев, только реальные деревья и поля.

- **От романтизма** (Делакруа, Фридрих): романтический пейзаж был драматичен (бури, скалы, руины, туман как символ бесконечности) и часто выражал субъективные переживания художника. Барбизонцы же стремятся к **объективной фиксации** природы, без театральных эффектов.

Часть 3. Анализ произведений

Задание 3.1. Таблица анализа пейзажей (Руссо и Коро):

Критерий	Теодор Руссо («Дубы в	Камиль Коро («Воспоминание о
----------	-----------------------	------------------------------

	Апремоне»)	Мортфонте»)
Композиция	Мощные стволы дубов на переднем плане, закрывающие часть неба, создают ощущение величия и драматизма	Открытая, «дышащая» композиция: дерево слева, пруд, фигурка женщины, лёгкий туман, уводящий взгляд вдаль
Колорит (цветовая гамма)	Тёмные, насыщенные, землистые тона (коричневый, охра, тёмно-зелёный), золотистые просветы	Серебристо-серая, жемчужная гамма, мягкие переходы, приглушённые зелёные и голубоватые тона
Освещение	Драматическое: луч света прорывается сквозь кроны, создавая контрасты	Мягкое, рассеянное, «корóвский» свет — сумеречное или раннеутреннее
Настроение	Мощь природы, суровая величавость, ощущение времени и вечности	Лирическая грусть, тишина, слияние человека и природы, «воспоминание» (не прямая фиксация)
Что типично для реализма	Работа с натуры (конкретный лес Фонтенбло), отказ от «итальянских видов», внимание к фактуре коры и листвы	Отказ от идеализации, внимание к воздуху и свету (пленэр), обыденный мотив (не героический)

Задание 3.2. Сравнение трактовки крестьянской темы (Милле vs романтизм):

Признак	Милле (реализм)	Романтический подход
Фигуры крестьян	Обычные, даже некрасивые: согнутые спины, грубые руки, тяжёлая походка («Собирательницы колосьев», «Анжелюс»)	Идеализированные «благородные дикари»: красивые, сильные, свободные, живут в гармонии с природой (как у Жорж Санд или Делакруа)
Пейзаж как фон	Реалистичный, часто суровый (глинистая почва, скудное поле, сумерки), не отвлекает от труда	Экзотический или возвышенный (далёкие горы, бури, руины) — фон для эмоций героя
Настроение	Трагизм повседневности: усталость, бедность, смирение, но и достоинство труда	Романтизация труда как свободы от цивилизации, ностальгия по «естественному человеку»

Часть 4. Реализм в творчестве Гюстава Курбе

Задание 4.1. Анализ картины «Похороны в Орнане» (ответы на вопросы):

1. Почему современники восприняли «Похороны» как оскорбление?

2. Публика и критика привыкли к «высокому» искусству — историческим и мифологическим сценам, где герои идеализированы. Курбе же изобразил **банальную провинциальную похоронную процессию** в огромном формате (обычно предназначенном для триумфальных сцен). Лица грубы, позы некрасивы, нет ни святости, ни героизма. Это было воспринято как «апофеоз безобразия» и оскорбление мещанских вкусов.

3. Черты реализма в полотне (не менее 3):

- **Обыденный сюжет** (похороны простого человека) вместо высокого исторического жанра.
- **Отсутствие идеализации** — лица и фигуры далеки от академической красоты.
- **Конкретность места** — действие происходит в реальном городке Орнан (родина Курбе), многие персонажи — реальные жители.
- **Социальная нейтральность** (или критика?) — показаны все слои: мэр, священник, могильщики, женщины.

4. Что Курбе имел в виду: «Я не умею писать ангелов, потому что никогда их не видел»?

Это манифест реалистического метода: художник должен писать только то, что может непосредственно наблюдать в реальной жизни. Ангелы, святые, мифологические герои — плод воображения или церковной традиции, их нет перед глазами. Искусство должно быть честным и основанным на опыте, а не на вымысле.

Задание 4.2. Заполните пропуск в знаменитой фразе Курбе:

«Я не могу писать ни ангела, ни святого, ни героя — потому что **никогда их не видел**».

Часть 5. Творческое задание (пример выполнения пункта 3)

«Выставка одного произведения» — аннотация к картине Гюстава Курбе «Дробильщики камня» (1849):

Гюстав Курбе. «Дробильщики камня». 1849. Холст, масло. 165 × 257 см (местонахождение: утрачена во время Второй мировой войны).

Эта картина стала манифестом реализма. Курбе изобразил двух мужчин — старого и молодого — которые дробят камни на обочине дороги. У старого согнутая спина, грязные колени, грубые руки; у молодого — измождённое лицо. Размер полотна (огромный, почти два метра в высоту) обычно предназначался для исторических сцен или портретов королей. Курбе же использовал его для показа **тяжёлого, унижительного труда** простых людей. Он писал с натуры, встретив этих рабочих на дороге. Никакой идеализации: рваные штаны, тяжёлый молот, пыль. Курбе заставляет зрителя увидеть то, мимо чего буржуа проходил ежедневно, не замечая. Это не просто картина — это **социальное обвинение**.

Практическое занятие №6. Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Мане, Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. Скульпторы- Роден, Дега. Постимпрессионизм.

Часть 1. Импрессионизм: основные принципы и открытия

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте:

Импрессионизм зародился во Франции в 1874 году, когда группа художников устроила выставку в мастерской фотографа Надара. Название направлению дала картина Клода Моне «Впечатление****. Восход солнца». Художники работали на **пленэре**, стремясь запечатлеть сиюминутное мгновение жизни. Они отказались от **чёрного** цвета, используя только **чистыми** спектральные цвета. Техника **лессировки** была заменена **раздельным мазком**, где краска наносилась отдельными мазками, смешиваясь в глазу зрителя.

Задание 1.2. 6 основных признаков импрессионизма:

1. **Работа на пленэре** (на открытом воздухе, а не в мастерской).
2. **Передача сиюминутного впечатления** (мгновение, вибрация света, движение).
3. **Отказ от чёрного цвета** — тени пишутся цветом (синим, фиолетовым, зелёным).
4. **Раздельный мазок** (краска наносится отдельными мазками, смешиваясь в глазу зрителя).
5. **Чистые спектральные цвета** (без смешивания на палитре).
6. **Современные сюжеты** (кафе, вокзалы, танцы, пикники, скачки — жизнь большого города).

Задание 1.3. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
Импрессионисты предпочитали работать в мастерской при искусственном освещении	-

Они использовали чёрную краску для теней	-
Импрессионистов интересовало изменение одного и того же мотива при разном освещении (серии)	+
Их картины имели гладкую, «отполированную» фактуру	-
Импрессионисты часто изображали современную городскую жизнь (кафе, театры, вокзалы)	+

Часть 2. Мастера импрессионизма: узнай художника

Задание 2.1. Таблица «Пять столпов импрессионизма»:

Художник	Любимые жанры / темы	Особенности техники, колорита	Примеры произведений
Эдуард Мане	Современная жизнь (кафе, концерты), обнажённая натура, портрет	Плоские светлые пятна, чёрный цвет как равноправный тон, влияние японской гравюры	«Завтрак на траве», «Олимпия», «Бар в Фоли-Бержер»
Клод Моне	Пейзаж, серийные работы (стога, соборы, кувшинки)	Раздельный мазок, разложение света на спектральные цвета, работа над сериями	«Впечатление. Восход солнца», «Стога», «Руанский собор», «Кувшинки»
Пьер Огюст Ренуар	Праздники, танцы, обнажённая натура, портреты детей и женщин	«Живопись счастья» — розово-золотистая гамма, мягкий мазок, любовь к фактуре кожи	«Бал в Мулен де ла Галет», «Завтрак гребцов», «Обнажённая»
Эдгар Дега	Балет, скачки, кафешантаны, женщины за туалетом	Неожиданные ракурсы (влияние фотографии и японской гравюры), пастель, фигуры «обрезанные» краем холста	«Голубые танцовщицы», «Абсент», «Балетная школа»
Камиль Писсарро	Городские пейзажи (Париж, Руан), сельские виды	Мягкий, «пушистый» мазок, серебристая гамма, интерес к воздушной перспективе	«Бульвар Монмартр», «Красные крыши», «Жатва»
Альфред Сислей	Пейзажи рек, снег, небо, деревни	Самый «чистый» импрессионист — только пейзаж, светлая, прозрачная гамма	«Затопленная лодка в Сен-Мамесе», «Снег в Лувесьенне»

Задание 2.2. Соотнесите цитату или характеристику с художником:

Характеристика / цитата	Художник
А) «Я хочу писать счастье!» — солнечный свет, праздники, обнажённая натура	3. Пьер Огюст Ренуар
Б) «Балет — моя навязчивая идея»; неожиданные ракурсы, пастель	1. Эдгар Дега
В) Создавал серии: «Стога», «Руанский собор», «Кувшинки»	2. Клод Моне
Г) Считал себя «реалистом», шокировал публику «Завтраком на траве»	4. Эдуард Мане
Д) «Отец импрессионизма» — учил молодых, писал городские и сельские пейзажи	5. Камиль Писсарро
Е) Самый «чистый» пейзажист, писал только природу (реки, снег, небо)	6. Альфред Сислей

Часть 3. Скульптура эпохи импрессионизма: Роден и Дега

Задание 3.1. Таблица «Новаторство в скульптуре»:

Художник-скульптор	Основные произведения	В чём новаторство
Огюст Роден	«Мыслитель», «Поцелуй», «Граждане Кале», «Врата ада»	«Незаконченность» (фрагментация фигур — голова без рук, торс без конечностей), экспрессивная лепка (следы пальцев на глине), передача движения и напряжения, отказ от гладкой «академической» поверхности
Эдгар Дега (как скульптор)	«Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица», «Танцовщица, смотрящая на пятку», «Лошадь на дыбах»	Использование нетрадиционных материалов (воск, папье-маше, настоящая ткань для пачки и парик из волос), фиксация мгновенного движения («застывшее мгновение»), отливка в бронзе уже после смерти

Задание 3.2. Короткий ответ (почему Родена называли «импрессионистом в скульптуре»):

Родена называли «импрессионистом в скульптуре», потому что он перенёс в трёхмерное искусство принципы импрессионистической живописи: **фиксацию мгновения, вибрацию поверхности, незаконченность** (фрагментацию). Как и импрессионисты на холсте, Роден оставлял фактуру материала «живой» — следы пальцев, неровности, как бы «недоделанность». Это передавало ощущение движения, света, дыхания жизни, в отличие от гладких, «зализанных» академических статуй. Его «Мыслитель» не застыл в вечности — он мыслит прямо сейчас.

Часть 4. Постимпрессионизм: от импрессионизма к новым формам

Задание 4.1. Таблица «Импрессионизм vs Постимпрессионизм»:

Критерий	Импрессионизм	Постимпрессионизм
Главная цель искусства	Запечатлеть сиюминутное впечатление, вибрацию света	Выразить внутренний мир художника, найти устойчивую форму, символ
Отношение к форме	Форма растворена в свете и цвете, теряет чёткость	Форма становится важнее: конструктивная (Сезанн), экспрессивная (Ван Гог), декоративная (Гоген)
Цвет	Цвет — следствие освещения (тени цветные, но натуральные)	Цвет — самостоятельное выразительное средство (может быть произвольным, символическим)
Роль художника	«Глаз, регистрирующий свет» — художник максимально объективен	Художник — творец, выражающий свой внутренний мир (субъективность)

Задание 4.2. Соотнесите художника-постимпрессиониста с его характерными чертами:

Художник	Характерные черты
1. Поль Сезанн	В) «Трактат о живописи» — объём цветом, «цилиндр, шар, конус», натюрморты с яблоками
2. Винсент Ван Гог	А) Экспрессивный мазок, яркие «кричащие» цвета (жёлтый, синий), деформация ради эмоции
3. Поль Гоген	Б) Плоскостность, яркие декоративные цвета, интерес к «примитивному» искусству, жизнь на Таити
4. Жорж Сёра	Г) Пуантилизм (разделение цвета на точки), научный подход к цвету

Задание 4.3. Мини-эссе (почему постимпрессионисты — не «поздние импрессионисты»):

Постимпрессионистов нельзя назвать «поздними импрессионистами», потому что они **отвергли главный принцип импрессионизма** — растворение формы в свете и сиюминутном впечатлении. Импрессионисты хотели запечатлеть то, что видит глаз «здесь и сейчас»; постимпрессионисты же искали **устойчивое, вечное** за текучей поверхностью явлений. Сезанн строил форму цветом, сводя природу к геометрическим объёмам. Ван Гог деформировал реальность ради выражения эмоции (его «Звёздная ночь» — не то, что видит глаз, а то, что чувствует душа). Гоген ушёл в плоскостность, декоративность и символизм. Импрессионизм был «объективным» (глаз фотоаппарата), постимпрессионизм — «субъективным» (исповедь художника).

Часть 5. Анализ произведений (атрибуция по описанию)

Задание 5.1. Таблица атрибуции:

№	Описание	Автор	Название
1	Обнажённая женщина лежит на постели, служанка приносит цветы. Кошка выгнула спину. Скандальная картина 1863 года.	Эдуард Мане	«Олимпия»
2	Девушка с зонтиком стоит на холме, ветер развеивает платье и вуаль. Солнечные блики на траве.	Клод Моне	«Женщина с зонтиком» (также «Прогулка» или «Мадам Моне с зонтиком»)
3	Голубые танцовщицы в пачках; одна поправляет ляжку. Неожиданный ракурс, пастель.	Эдгар Дега	«Голубые танцовщицы»
4	Танец на открытом воздухе: мужчины в цилиндрах, женщины в платьях, солнечный свет сквозь листву.	Пьер Огюст Ренуар	«Бал в Мулен де ла Галет»
5	Звёздная ночь: небо в воронкообразных вихрях, кипарис, деревня. Экспрессивный мазок.	Винсент Ван Гог	«Звёздная ночь»
6	Яблоки, кувшин, драпировка. Объём передан цветом, форма сведена к геометрии.	Поль Сезанн	«Натюрморт с яблоками» (вариантов много)

Часть 6. Творческое задание (пример выполнения пункта 2)

«Сравнение двух картин: Моне vs Ван Гог»:

Критерий	Моне («Впечатление. Восход солнца»)	Ван Гог («Звёздная ночь»)
Состояние природы	Туманное утро, порт в Гавре, вода отражает оранжевое солнце	Бурная ночь, небо в вихрях, кипарис тянется к звёздам
Характер мазка	Мелкие, дробные, «трепещущие» мазки, размытые границы	Длинные, изогнутые, пастозные (густые) мазки, похожие на языки пламени
Цветовая гамма	Приглушённая: серо-голубой, оранжево-розовый, серый	Контрастная, интенсивная: ультрамарин, кобальт, жёлтый, белый
Настроение	Спокойное, созерцательное, туманное утро — начало дня	Тревожное, экспрессивное, космическое напряжение
Что важнее: свет/цвет или эмоция/форма?	Свет и цвет — главные герои, форма растворена	Эмоция и форма — всё подчинено выражению внутреннего состояния художника

активное занятие №7. Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв.
Составление банка данных по работам западных художников данного периода.

Часть 1. Модерн: основные признаки и философия стиля

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте:

Стиль модерн (фр. *moderne* — современный) господствовал в европейском искусстве примерно с **1890** по **1910** годы. Его главный принцип — вдохновение **природе** (растительные и животные формы). Основная линия стиля — **текучая** (её сравнивают с хлыстом, волной, стеблем). Модерн стремился к **синтезу** искусств, объединяя архитектуру, живопись, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Характерна **двухмерность** пространства (отказ от трёхмерной иллюзии в пользу плоскости и орнамента). Любимые мотивы: **цветок**, крыло стрекозы, павлин, лебедь. Главный персонаж — **женщина** (часто *femme fatale* — роковая женщина с длинными волосами). Модерн тесно связан с **символизмом** (литературой, мифами, готикой) и возвращением к ручному труду в противовес машинному производству.

Задание 1.2. 8 основных признаков стиля модерн:

- 1. Вдохновение природой** — растительные и животные формы (стебли, листья, крылья, волны).
- 2. Текучая, асимметричная линия** — «удар бича», «волна», «стебель».
- 3. Синтез искусств** — объединение архитектуры, живописи, скульптуры, мебели, витражей, ювелирного дела.
- 4. Двухмерность, плоскостность** — отказ от иллюзионистической глубины в пользу орнамента.
- 5. Любимые мотивы** — лилия, ирис, мак, стрекоза, павлин, лебедь, женская фигура с длинными волосами.
- 6. Символизм и мистицизм** — интерес к мифам, готике, легендам, теме роковой женщины (*femme fatale*).
- 7. Высокое качество ручного труда** — возвращение к ремеслу, отказ от бездушного машинного тиражирования.
- 8. Единство формы и функции** — каждый предмет (от дома до ложки) должен быть красивым и удобным.

Задание 1.3. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
Модерн — это только живопись, не затрагивающая архитектуру и дизайн	-
Для модерна характерны прямые, геометрические линии (как в конструктивизме)	-
Модерн часто использовал асимметрию и изогнутые, «биологические» формы	+
Художники модерна избегали декоративно-прикладного искусства	-
Модерн оказал большое влияние на книжную графику, плакат и шрифт	+

Часть 2. Национальные варианты модерна

Задание 2.1. Таблица «Модерн в разных странах»:

Страна	Название стиля	Характерные черты	Известный представитель
Франция	Ар-нуво (Art Nouveau)	Изогнутые линии «удар бича», женские фигуры-цветы, парижские входы метро	Гектор Гимар, Альфонс Муха, Эмиль Галле
Бельгия	Ар-нуво	Растительные линии в ковке и интерьере, первые программные постройки	Виктор Орта, Анри ван де Вельде
Германия	Югендстиль	Более геометричный,	Петер Беренс, Август

	(Jugendstil)	строгий, влияние английского движения «Искусства и ремёсла»	Эндель
Австрия	Сецессион (Secession)	Геометризация, квадрат, прямые линии, золото, мозаика (отход от растительности)	Густав Климт, Йозеф Хоффман, Коломан Мозер
Испания	Модернизм (Modernismo)	Органическая архитектура, «каменный лес», скульптурность, цветная мозаика (тренькадис)	Антонио Гауди (каталанский модернизм)
Великобритания	Современный стиль (Modern Style)	Растительные линии, влияние прерафаэлитов, книжная графика	Обри Бёрдслей, Чарльз Ренни Макинтош (Шотландия)
Италия	Либерти (Stile Liberty)	Изящные линии, цветочные мотивы, влияние английского дизайна	Карло Буггати, Эрнесто Базили
Россия	Русский модерн	Сочетание с национальными традициями (неорусский стиль), «северный модерн»	Фёдор Шехтель, Михаил Врубель
США	Школа Чикаго (ранний), Тиффани	Функционализм, небоскрёбы, витражи и лампы из цветного стекла	Луис Салливан (архитектура), Луи Комфорт Тиффани (стекло)

Задание 2.2. Соотнесите название стиля со страной:

Название стиля	Страна
1. Сецессион	В) Австрия
2. Ар-нуво	А) Франция
3. Югендстиль	Б) Германия
4. Модерн	Г) Россия
5. Либерти (Stile Liberty)	Д) Италия
6. Современный стиль	Е) Англия
7. Модернизм (каталанский)	Ж) Испания
8. Школа Чикаго (ранний)	З) США

Часть 3. Составление банка данных по работам западных художников

Задание 3.1. Карточки художников:

№	Художник	Страна	Жанр / специализация	Известные произведения (2–3)	Характерные черты (2–3)
1	Гектор Гимар	Франция	Архитектура, дизайн (входы метро)	Входы парижского метро (стиль «Guimard»), особняк Берангера, зал «Отель де ля Рам»	Кованые растительные линии (лилии, стебли), зелёный цвет, органические формы, массовое производство элементов
2	Анри де	Франция	Плакат,	«Мулен Руж — Ла	Острые, ломанные

	Тулуз-Лотрек		литография, живопись, графика	Гулю», «Жюстин Брюно», «В цирке Фернандо»	линии, ядовитые цвета, влияние японской гравюры, фигуры «обрезанные» краем, карикатурность
3	Эмиль Галле	Франция (Нанси)	Стеклодувие, мебель, керамика	Вазы «Летучая мышь и тыква», «Синяя водяная лилия», «Стекло с травлением», мебель «Павлин»	Многослойное стекло (камео), травление, растительные мотивы, надписи-цитаты, асимметрия, школа Нанси
4	Виктор Орта	Бельгия	Архитектура, интерьер, дизайн мебели	Особняк Тассель, особняк Сольве, дом Оттрика (Музей Орта)	Открытая металлическая конструкция, растительные линии в ковке (витая линия), единство интерьера (от лестницы до дверной ручки), световые фонари
5	Петер Беренс	Германия	Архитектура, дизайн, графика, промышленный дизайн	Дом Беренса в Дармштадте, турбинный завод AEG (Берлин), чайник AEG, логотип AEG	Переход от югендстиля к функционализму, геометризация, чёткие формы, один из первых промышленных дизайнеров
6	Густав Климт	Австрия	Живопись, монументальная роспись, рисунок	«Поцелуй», «Юдифь I», «Бетховенский фриз», «Золотая Адель»	Золотой фон, мозаичность, орнаментальные плоскости, эротизм, длинные текучие тела, декоративность, влияние византийской мозаики
7	Антонио Гауди	Испания (Каталония)	Архитектура, сакральное зодчество	Саграда Фамилия, Дом Бальо («Дом костей»), Дом Мила («Каменоломня»), Парк Гюэль	Органическая архитектура (нет прямых линий), цветная мозаика (тренькадис), гиперболические своды, скульптурность,

					природные формы (пещеры, деревья, кости)
8	Обри Бёрдслей	Англия	Книжная графика, иллюстрация, плакат	Иллюстрации к «Саломее» О. Уайльда, «Смерти Артура», «Маскараду Пирса»	Чёрно-белая графика, изогнутые, «бесконечные» линии, эротизм, декадентство, большие пустые плоскости, стилизация под японскую гравюру

Задание 3.2. Дополнительная карточка (по выбору):

Художник: Луи Комфорт Тиффани

Страна: США

Жанр / специализация: Стеклодувие (витражи, лампы, ювелирное стекло), дизайн интерьера

Известные произведения: Лампы «Дракон», «Виноградная лоза», «Глициния», витражи для дома Марка Твена, стеклянные вазы «Фаворильная»

Характерные черты: Техника *Favrile* (радужное, переливающееся стекло), органические формы (лилии, павлины, стрекозы), ирризирующая поверхность, плавные переходы цвета

Часть 4. Анализ произведений: определи автора

Задание 4.1. Таблица атрибуции:

№	Описание	Художник	Название произведения	Страна
1	Женщина в профиль, длинные струящиеся волосы переходят в орнамент. Рекламная афиша для актрисы.	Альфонс Муха	«Жисмонда» (афиша для Сары Бернар)	Чехия / Франция
2	Золотой поцелуй: мужчина и женщина в окружении орнаментальных плоскостей, тела скрыты под золотыми одеждами.	Густав Климт	«Поцелуй»	Австрия
3	Входная арка парижского метро (зелёная ковка, форма стеблей и листьев).	Гектор Гимар	Входы парижского метро	Франция
4	Собор Саграда Фамилия в Барселоне (каменный лес, башни-улитки, мозаика).	Антонио Гауди	Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия)	Испания
5	Чёрно-белая иллюстрация к «Саломее» Оскара Уайльда: изогнутые линии, декадентский	Обри Бёрдслей	«Саломея» (иллюстрации)	Англия

	эротизм, вакуум пустоты.			
6	Ваза из многослойного стекла с травленным орнаментом (растительные мотивы, землистые тона).	Эмиль Галле	Ваза «Летучая мышь и тыква» или «Синяя водяная лилия»	Франция
7	Интерьер особняка Тассель в Брюсселе: кованые лестницы, растительные линии, единство стен и мебели.	Виктор Орта	Особняк Тассель	Бельгия
8	Портрет девушки с жемчужным ожерельем, белая кожа, огромные глаза, стилизация под японскую гравюру.	Анри де Тулуз-Лотрек	«Портрет девушки» или «Анрио»? (уточнить: возможно, «Портрет Романины» или «Пьеро»). Типичный Лотрек: «В постели», «Портрет миссис Луи Паскаль»	Франция

Часть 5. Модерн и другие стили: сравнение

Задание 5.1. Сравнительная таблица «Модерн @ Предшествующие стили»:

Критерий	Модерн (ар-нуво)	Историзм (эkleктика XIX в.)	Классицизм
Отношение к прошлому	Отказ от прямого цитирования, новый стиль «без предков»	Смешение стилей прошлого (готика, ренессанс, барокко)	Прямое подражание античности (Греция, Рим)
Источник вдохновения	Природа (растения, насекомые, волны), японское искусство	Исторические стили (неоготика, неоренессанс)	Античные ордера, идеальные пропорции
Отношение к асимметрии	Любит асимметрию (как в природе)	Симметрия (исторические каноны)	Строгая симметрия, баланс
Отношение к орнаменту	Орнамент — главное выразительное средство, «линия как хлыст»	Орнамент — заимствованный, исторический	Орнамент подчинён тектонике, строг
Синтез искусств	Стремится к полному единству (архитектор проектирует всё — от фасада до ложки)	Разрозненность (живопись, скульптура, мебель — отдельно)	Единство, но в рамках ордерной системы

Задание 5.2. Короткий ответ (модерн как стиль *fin de siècle*):

Модерн называют стилем «конца века» (*fin de siècle*), потому что он отразил **усталость от историзма**, мистицизм, интерес к смерти, эротике иррациональному. Эпоха рубежа веков (1890–1910) ощущала себя на грани: одни — в предвкушении нового («Прекрасная эпоха»), другие — в страхе перед будущим, войной, крахом старого мира. Отсюда в модерне темы **femme fatale** (роковая женщина, губящая мужчину), **меланхолии** (Бёрдслей, Климт), **декаданса** («упадок»). Текучая, «беспокойная» линия модерна — это линия нерва, а не спокойного созерцания. Модерн — это стиль, который **чувствует свой конец**, отсюда его изломанность, изысканность и болезненная красота.

Часть 6. Творческое задание (пример выполнения пункта 1) «Каталог выставки "Шедевры модерна"»

Вступительное слово:

«Модерн (ар-нуво) — последний большой стиль в европейском искусстве, охвативший всё — от архитектуры вокзала до ручки двери. На рубеже XIX–XX веков художники отказались от подражания прошлому и обратились к природе, сделав главной героиней изогнутую, текучую линию. На нашей выставке представлены произведения из семи стран — от парижского метро до барселонского собора. Вы увидите, как один и тот же импульс (вдохновение природой) породил такие разные варианты: растительный ар-нуво Франции, мистический сецессион Австрии, органическую архитектуру Испании. Добро пожаловать в мир стиля, который хотел сделать прекрасным каждый миг жизни».

Пять произведений (аннотации):

1. **Гектор Гимар. Вход в парижское метро «Порт Дофин» (1900).** Зелёная кованая арка, напоминающая стебли лилий и крылья стрекоз, стала символом Парижа. Гимар первым применил массовое производство чугунных элементов, но каждый вход уникален. Это пример того, как модерн вторгается в повседневность: даже спуск в подземку должен быть красивым.

2. **Густав Климт. «Поцелуй» (1907–1908).** Золотая икона австрийского сецессиона. Мужчина и женщина застыли в объятии, их тела растворены в орнаментальных плоскостях (круги, квадраты, листья). Климт использует сусальное золото, как византийские мозаичисты, но сюжет — не божественный, а земной, эротический. Плоскостность, отсутствие тени, декоративность — главные черты стиля.

3. **Виктор Орта. Лестница особняка Тассель (Брюссель, 1893).** Первое программное здание модерна. Орта превратил чугунную конструкцию в растительную линию: перила лестницы «вырастают» из пола, как стебли. Световой фонарь сверху, мозаика, изогнутые двери — здесь всё едино. Орта доказал, что архитектура может быть «живой».

4. **Альфонс Муха. «Времена года» (1896).** Серия из четырёх панно (весна, лето, осень, зима), где каждая женщина превращена в цветок. Текучие линии волос и драпировок, пастельные тона, нимб-орнамент за спиной. Муха создал тип «женщины-цветка», который стал визитной карточкой модерна. Его плакаты продавали не только билеты в театр, но и мыло, печенье, шампанское.

5. **Луи Комфорт Тиффани. Лампа «Глициния» (ок. 1905).** Абажур из сотен кусочков цветного стекла, собранных в форму грозди цветов. Стекло Тиффани (техника *Favrile*) переливается радужными тонами — от фиолетового до золотистого. Лампа делает искусство не музейным, а домашним: вечером она создаёт «живой» свет, напоминающий сад.

Практическое занятие № 8. Русское искусство XVI–XVII вв. Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские зодчие. Живопись. Русское искусство XVI–XVII вв. Архитектура. Составление докладов «Соборы Кремля». Переход от церковного типа культуры к светскому в русском искусстве XVIII века. Особенности русской скульптуры 18 в.

Часть 1. Ансамбль Московского Кремля: русские и итальянские зодчие

Задание 1.1. Хронологическая таблица «Строительство соборов Московского Кремля»:

Собор	Годы постройки	Архитектор(ы)	Стиль / особенности
Успенский собор	1475–1479	Аристотель Фиораванти (Италия, Болонья)	5 глав, крестово-купольный, образец — Успенский собор во Владимире, русская

			традиция + итальянские конструкции
Благовещенский собор	1484–1489	Псковские мастера (возможно, Мышкин и Кривцов)	9 глав, домовая церковь великих князей, русские традиции, позже перестроен
Архангельский собор	1505–1508	Алевиз Новый (Алевиз Фрязин, Италия)	5 глав, традиционное пятиглавие + итальянский ренессансный декор (раковины в закомарах, ренессансные порталы)
Колокольня Ивана Великого	1505–1508 (нижний ярус), достроена в 1600 г.	Бон Фрязин (итальянец), затем Фёдор Конь (русский)	Столпная колокольня, 81 м, «восьмерик на четверике», доминанта Кремля

Задание 1.2. Соотнесите архитектора и постройку:

Архитектор	Постройка
1. Аристотель Фиораванти	Б) Успенский собор
2. Алевиз Новый	А) Архангельский собор
3. Пьетро Антонио Солари	Д) Грановитая палата (совместно с Марко Руффо)
4. Марко Руффо	Д) Грановитая палата (совместно с Солари)
5. Бон Фрязин	Г) Колокольня Ивана Великого (нижний ярус)

Задание 1.3. Короткий ответ (почему Иван III пригласил итальянцев):

Иван III пригласил итальянских архитекторов, потому что они обладали передовыми для Европы инженерными и строительными знаниями: умели возводить большие своды без дополнительных опор, использовать механизмы для подъёма тяжестей, строить крепостные стены с зубцами («ласточкин хвост»). Итальянцы принесли в русскую архитектуру **кирпичную кладку** (вместо белого камня), **пятиглавие с крестово-купольной системой** (переосмысленное), **ренессансный декор** (раковины, порталы, карнизы). При этом Фиораванти изучил русскую традицию и построил Успенский собор по образцу владимирского, создав синтез итальянской техники и русской эстетики.

Задание 1.4. Заполните пропуски в тексте:

Кремль при Иване III стал символом единого Русского государства. Итальянские мастера использовали передовые для Европы технологии: **кирпичную кладку**, **крестово-купольные перекрытия**, **подъёмные механизмы**. При этом они учитывали русские традиции: Успенский собор был построен по образцу **Успенского собора** во Владимире. Так возник сплав **западной** (итальянской) и **восточной** (русско-византийской) традиций.

Часть 2. Соборы Кремля: составление докладов

Задание 2.1. Распределите факты по соборам:

Собор	Номера фактов
Успенский	1, 4, 7
Благовещенский	3, 8
Архангельский	2, 5, 6

Пояснение: Успенский (главный собор, венчание царей, строил Фиораванти, роспись Дионисия); Благовещенский (домовая церковь царей, пострадал в 1812 г.); Архангельский (усыпальница, Алевиз Новый, итальянский декор).

Задание 2.2. Краткий план доклада (пример для Успенского собора):

Название собора: Успенский собор Московского Кремля

1. Исторический контекст: зачем Ивану III понадобился новый главный собор (ветхость старого, идея «Москва — Третий Рим»).
2. Архитектор Аристотель Фиораванти: почему пригласили итальянца, как он изучал русские традиции.
3. Конструктивные особенности: кирпичная кладка, крестово-купольная система, пять глав, образец — Успенский собор во Владимире.
4. Интерьер и росписи: фрески Дионисия (конец XV в.), иконостас, чудотворные иконы (Владимирская Богоматерь).
5. Функция собора: коронации царей и императоров, место погребения митрополитов и патриархов.

Часть 3. Русское искусство XVI–XVII вв.: архитектура и живопись

Задание 3.1. Таблица «Архитектурные стили XVI–XVII вв.»:

Период / стиль	Характерные черты	Главные памятники
Шатровое зодчество (XVI в.)	Вместо купола — шатёр (каменный), центрическая композиция, отсутствие опор внутри, устремлённость вверх, новаторство (разрыв с византийской традицией)	Собор Василия Блаженного (храм Покрова на Рву), церковь Вознесения в Коломенском, церковь Иоанна Предтечи в Дьякове
«Московское (нарышкинское) барокко» (конец XVII в.)	Ярусность («восьмерик на четверике»), белокаменная резьба, раковины, колонны, цветные изразцы, «петушиные гребешки» над окнами, западные влияния	Церковь Покрова в Филях, церковь Спаса в Уборах, колокольня Новодевичьего монастыря

Задание 3.2. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
Шатровые храмы имеют крестово-купольную основу и шатёр вместо купола	+
Самый знаменитый шатровый храм — собор Василия Блаженного	+
Шатровое зодчество было запрещено церковью в середине XVII века	+
«Нарышкинское барокко» названо по фамилии бояр Нарышкиных (родственников Петра I)	+
Для «московского барокко» характерно скромное, аскетическое убранство фасадов	- (наоборот — пышное, резное, нарядное)

Задание 3.3. Соотнесите произведение живописи с автором/школой:

Произведение	Автор / школа
1. Икона «Церковь воинствующая» («Благословенно воинство Небесного Царя»)	Г) XVI в. (иконописцы Ивана Грозного)
2. Парсуна царя Фёдора Иоанновича	В) Оружейная палата (неизвестный мастер)
3. Икона «Спас Нерукотворный» (живоподобное письмо)	А) Симон Ушаков
4. Фрески Ферапонтова монастыря	Б) Дионисий

Часть 4. Переход от церковного типа культуры к светскому в XVIII веке

Задание 4.1. Таблица «Церковное @ Светское в русском искусстве XVIII в.»:

Критерий	XVII век (церковная доминанта)	XVIII век (секуляризация)
Главные заказчики	Церковь, царский двор (иконы, храмы)	Императорский двор, дворянство, государство (дворцы, портреты)
Главные жанры	Иконопись, фреска, миниатюра	Портрет (парадный и камерный), пейзаж, батальный жанр, натюрморт
Портрет	Парсуна (условный, плоскостной, иконописный тип)	Светский портрет (объёмный, психологический, масло на холсте)
Архитектура	Шатровые храмы, московское барокко (церкви, монастыри)	Дворцы, усадьбы, парки, регулярные города (барокко, классицизм)
Скульптура	Почти отсутствует (запрет на объёмные изображения святых)	Появляется (памятники, портретный бюст, декоративная скульптура)

Задание 4.2. 5 признаков секуляризации русского искусства XVIII века:

1. **Появление светских жанров** — портрет, пейзаж, натюрморт, батальная сцена (вместо исключительно иконописи).
2. **Новая техника** — масляная живопись на холсте (вместо темперы на доске), светотень, прямая перспектива.
3. **Новые типы зданий** — дворцы, усадьбы, театры, университеты, госпитали, триумфальные арки (не только храмы).
4. **Индивидуальный портрет** — интерес к конкретной личности, психологизм, передача характера и статуса.
5. **Появление профессиональных художников-светских** — Академия художеств (1757), заграничные пенсионерства.

Задание 4.3. Короткий ответ (реформы Петра I и искусство):

Реформы Петра I резко повернули русское искусство к Западу. Появились новые виды искусства: **портрет** (вместо парсуны), **гравюра** (для книг и газет), **архитектура дворцов и регулярных парков** (Петергоф, Летний сад). Пётр ввёл **ассамблеи** — светские собрания с женщинами, танцами, разговорами. Это потребовало новых интерьеров (зеркала, картины, скульптура) и нового поведения. Художники стали изучать анатомию, перспективу, масляную технику. Дворянство заказывало портреты не только для молитвы, а для демонстрации статуса и украшения домов. Искусство перестало быть исключительно церковным.

Часть 5. Особенности русской скульптуры XVIII века

Задание 5.1. Таблица «Скульпторы XVIII века»:

Скульптор	Основные произведения	Особенности стиля / техники
Бартоломео Карло Растрелли (отец)	Конная статуя Петра I (у Михайловского замка), бюсты Петра I, Меншикова, Анны Иоанновны	Итальянское барокко, пышность, парадность, точный портрет, бронза и мрамор
Федот Шубин	Бюсты Екатерины II, Павла I, Ломоносова, Потемкина; статуи для Троице-Сергиевой лавры	Реализм, психологизм, фактура кожи и ткани, русский мрамор, учился у Растрелли и в Париже
Михаил Козловский	Памятник Суворову (Александровский парк, Петербург), «Самсон,	Русский классицизм, героика, патриотизм, динамика, мужская

	раздирающий пасть льва» (в Петергофе)	атлетическая фигура
Этьен Фальконе (француз)	«Медный всадник» (памятник Петру I в Петербурге, 1782)	Классицизм, философский замысел («Пётр — скала, змей — враги, конь — Россия»), психологизм лица, динамика

Задание 5.2. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
В Древней Руси скульптура почти не развивалась из-за запрета на объёмные изображения святых	+
Пётр I приглашал западных скульпторов, чтобы «научить русских»	+
Федот Шубин был крепостным, получил вольную и учился за границей	+
Растрелли-отец создал конную статую Петра I («Медный всадник»)	- (автор «Медного всадника» — Фальконе; Растрелли сделал другую статую)
«Медный всадник» — работа Этьена Фальконе	+

Задание 5.3. Мини-эссе (почему скульптура появилась поздно):

Скульптура в России появилась поздно из-за **православной традиции**. Византийское и древнерусское искусство запрещало объёмные изображения святых (круглую скульптуру), считая их «идолами», «кумирами». Разрешены были только **иконы** (плоскостные) и **рельефы** (низкие). В католической Европе скульптура существовала в храмах (готические и барочные статуи), а в России её заменяли иконы и резные иконостасы (но они не круглые). Пётр I, ломая традиции, пригласил западных скульпторов, заставил русских учиться. Даже в XVIII веке церковь сопротивлялась, поэтому скульптура стала **светской** (памятники, бюсты, декоративная лепка дворцов), а не храмовой.

Часть 6. Творческое задание (пример выполнения пункта 1)

«Экскурсия по Соборной площади Кремля» (текст аудиогuida):

«Мы стоим на Соборной площади — сердце Московского Кремля. Вокруг нас три главных собора, каждый со своей ролью.

Слева — **Успенский собор** (1479, архитектор Аристотель Фиораванти). Это главный кафедральный собор страны. Именно здесь венчали на царство Ивана Грозного, Бориса Годунова, короновали всех российских императоров. Итальянец Фиораванти построил его по образцу владимирского Успенского собора, но с итальянскими конструкциями: кирпич вместо белого камня, мощные своды.

Справа — **Архангельский собор** (1508, Алевиз Новый). Это усыпальница московских царей: от Ивана Калиты до Ивана V. Обратите внимание на венецианские раковины в закомарах и ренессансные порталы — их в русской архитектуре больше нигде не увидишь.

Перед вами — **Благовещенский собор** (1489, псковские мастера). Домовая церковь царей, расписанная лучшими иконописцами. Девять куполов (символ Богородицы) и золотые крыши — он самый нарядный.

А замыкает площадь колокольня **Ивана Великого** (81 метр) — главная доминанта Кремля, построенная итальянцем Боном Фрязиным».

Практическое занятие № 9. Отечественное искусство XIX века. Искусство 30-50 годов XIX века. Академическое искусство. Творчество Ф.А. Бруни, А.А. Иванова, П.А. Федотова. Развитие метода критического реализма, значение «бунта 14» в Академии художеств.

Часть 1. Академическое искусство 1830–1850-х годов

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте:

В первой половине XIX века главным центром художественного образования в России была Академия художеств. Господствующим жанром считался исторический жанр, который должен был возвышать зрителя, обращаясь к сюжетам из Библии и античности. Художники стремились к так называемому «большому стилю», который предполагал идеализацию, героизацию, сложную композицию и «красивый» рисунок. Двумя крупнейшими представителями академического исторического жанра 1830–1840-х годов были Карл Брюллов (автор «Последнего дня Помпеи») и Фёдор Бруни (автор «Медного змея»). Оба они подолгу работали в Италии, изучая античность и мастеров Возрождения.

Задание 1.2. Сравнительная таблица (Брюллов vs Бруни):

Критерий	Карл Брюллов («Последний день Помпеи»)	Фёдор Бруни («Медный змий»)
Сюжет (источник)	Исторический (извержение Везувия, реальная катастрофа)	Библейский (Числа 21:6–9 — наказание израильтян змеями за ропот)
Композиция	Динамичная, «клином», люди разбегаются в стороны от центральной молнии	Статичная, многофигурная, «фризовая» (развёрнута параллельно плоскости)
Главная идея	Гибель античного мира, фатальная красота катастрофы, человек — игрушка стихий	Гнев Божий, наказание за грехи, надежда на спасение (медный змий Моисея)
Реакция публики	Восторг, Пушкин писал стихи, Брюллов — «первая кисть Европы»	Сдержанная, более холодный приём (искусство для знатоков, не для толпы)

Задание 1.3. Короткий ответ (почему Бруни сравнивали с Брюлловым):

Современники ставили «Медного змия» Бруни в один ряд с «Последним днём Помпеи» Брюллова из-за масштаба (огромное полотно — около 5,6 × 7,5 м), количества фигур (сотни персонажей) и академического мастерства. Оба художника стремились к «большому стилю». Однако различия очевидны: Брюллов более театрален, динамичен, его цвет яркий, драматизм — чувственный; Бруни более суров, аскетичен, его колорит тёмный (коричнево-синий), страдание показано как моральное испытание, а не катастрофа. Бруни ближе к старым мастерам (Рафаэль, Пуссен), Брюллов — романтик.

Часть 2. Александр Иванов: «Явление Христа народу»

Задание 2.1. Таблица «История создания шедевра»:

Вопрос	Ответ
Годы работы над картиной	1837–1857 (20 лет)
Где создавалась картина	Италия (Рим, мастерская на via Sistina)
Сколько подготовительных этюдов и эскизов	Около 400 этюдов и 300 рисунков
Открытие в живописи	Первым в русском искусстве начал писать этюды с натуры на пленэре (итальянские крестьяне, евреи, пейзажи), добиваясь правды освещения и психологии
Почему не понята	Слишком сложна для массового зрителя; нет единого

современниками	героя, нет эффектного жеста; Христос показан вдали; современники ждали «красивого» исторического полотна, а получили «философский трактат в красках»
----------------	--

Задание 2.2. 4 новаторских признака картины:

1. **Психологическая индивидуализация** — каждый персонаж (раб, дрожащий отец, Иоанн Креститель, фарисей) имеет свой характер, жест, эмоцию, написан с конкретного натурщика.

2. **Христос не в центре** — он идёт издалека, фигура небольшая, негероическая; внимание сосредоточено на **ожидании**, а не на чуде.

3. **Пейзаж становится действующим лицом** — каменистая пустыня, дорога, дальние горы не фон, а среда, формирующая настроение.

4. **Отказ от академической «красоты»** — лица грубые, тела неидеальные (раб с отёками, старик с искривлённой спиной), что было вызовом для Академии.

Задание 2.3. Короткий ответ (открытие Иванова):

Главное открытие Иванова — он первым в русской живописи применил **пленэрную работу с натуры** к религиозному сюжету. Он десятки лет писал этюды с простых итальянцев и евреев, добиваясь не «библейской красоты», а **психологической правды**. Стасов называл его «пророком», потому что Иванов показал путь, как религиозный сюжет может стать **реалистическим** и **философским**. Он сочетал библейский сюжет с реальными людьми, реальной природой, реальным светом. Это был разрыв с академической традицией, где святые — красивые статуи. Иванов верил, что искусство должно «исправлять человека», а не развлекать.

Часть 3. Павел Федотов: родоначальник критического реализма

Задание 3.1. Таблица «Жанровая живопись П.А. Федотова»:

Название картины (год)	Сюжет	Что высмеивает	Художественные особенности
«Свежий кавалер» (1846)	Мелкий чиновник, получив орден, хвастается перед кухаркой в захламлённой комнате	Чиновничье чванство, пустое тщеславие, нищета духа при внешнем «ордене»	Гротескная фигура хозяина в халате, папиюльки, селедка на столе — гипербола мелочности
«Разборчивая невеста» (1847)	Пожилой жених с горбом и старуха-невеста, которая «выбирает»	Брак по расчёту, лицемерие, погоня за деньгами	Карикатурные типажи, сценка из купеческого/дворянского быта
«Сватовство майора» (1848)	Купеческая семья готовится к приёму обедневшего майора-жениха; мать торгуется, невеста убегает	Брак как сделка (деньги — дворянство), фальшь, мещанство	Тонкий психологизм: лица всех персонажей выражают разные эмоции (страх, жадность, испуг), театральная композиция, бытовые детали

Задание 3.2. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
Федотов начинал как офицер, а живописи учился самостоятельно (в Академии вольнослушателем)	+
Его картины написаны в жанре «исторической живописи»	- (жанровая живопись, бытовой жанр)
Критик В. Стасов назвал Федотова «Гоголем в живописи»	+
Федотов писал только парадные портреты	- (он писал бытовые сценки, а не

императорской семьи	парадные портреты)
В картине «Сватовство майора» показана свадьба по любви	- (показана сделка, а не любовь)

Задание 3.3. Мини-эссе (почему Федотов — родоначальник критического реализма):

Федотов считается родоначальником критического реализма, потому что он первым в русской живописи систематически высмеивал **социальные пороки** (чиновничье чванство, брак по расчёту, мещанство), не прибегая к иносказаниям. В отличие от академических историков (Брюллов, Бруни), он писал не героев античности или Библии, а **современных обывателей**, узнаваемых и смешных. Отличие Федотова от Гоголя — в темах и остром взгляде на «пошлость пошлого человека». Как и Гоголь в литературе, Федотов в живописи создал «энциклопедию русской жизни» середины XIX века, сочетая **комизм** (карикатурные позы, детали) с **драмой** (в картине «Анкор, ещё анкор!» — трагизм скуки). Он писал правду без прикрас, но без злобы, с «грустной улыбкой».

Часть 4. «Бунт 14» в Академии художеств (1863)

Задание 4.1. Хронологическая таблица «Конфликт 1863 года»:

Вопрос	Ответ
Дата события	9 ноября 1863 года
Кто возглавил «бунт»	Иван Крамской (идеолог), а также Богдан Вениг, Николай Дмитриев, Алексей Корзухин, Николай Петров (всего 14 человек)
Что предложила Академия	Конкурсную тему на «Большую золотую медаль» — «Пир в Валгалле» (из скандинавской мифологии)
Что потребовали выпускники	Свободный выбор темы (право самим выбирать сюжет для конкурса)
Чем закончился конфликт	Академия отказалась менять условия; выпускники отказались участвовать и вышли из Академии (лишились пенсионерства)
Какое объединение создали позже	Сначала Артель художников (1863–1870), затем — Товарищество передвижных художественных выставок (1870)

Задание 4.2. Заполните пропуски в тексте:

В 1863 году **14** выпускников Академии художеств отказались участвовать в конкурсе на «Большую золотую медаль», потому что им предложили тему из **скандинавской** мифологии («Пир в Валгалле»). Они требовали **свободный выбор** сюжета. Это событие получило название «**бунт 14**». «Бунтари» создали Артель художников, а позже — Товарищество **передвижников**. Этот эпизод стал поворотным пунктом в борьбе за **реализм** в русском искусстве.

Задание 4.3. Проблемный вопрос (почему Академия оказалась в кризисе):

К 1860-м годам Академия художеств оказалась в глубоком кризисе, потому что её система воспитания оторвалась от **современной жизни**. Академия требовала от учеников идеализированных «красивых» фигур, мифологических и библейских сюжетов, «правильного рисунка», а молодые художники хотели писать **живых людей, современные темы** (бедность, несправедливость, быт крестьян и рабочих). Навязывание сюжета «Пир в Валгалле» было последней каплей: это была чужая, надуманная тема, не имевшая отношения к русской действительности. «Бунт 14» показал, что художники больше не хотят быть исполнителями академических шаблонов. Они требовали права на **свободу творчества и социальную критику**. Это событие положило начало «реалистическому десятилетию», когда живопись обратилась к правде жизни.

Часть 5. Творческое задание (пример выполнения пункта 1)

«Сравнительный анализ: Бруни vs Иванов»:

Критерий	Бруни («Медный змий»)	Иванов («Явление Христа народу»)
Тип героя	Герои — библейские	Люди — обычные, узнаваемые (раб,

	персонажи, Моисей — пророк, карающий грешников	старик, юноша), Христос далёк и негероичен
Характер страдания	Страдание — наказание свыше, ужас, паника, смерть от змей	Страдание — внутреннее, ожидание, сомнение, надежда (человек страдает от незнания)
Роль толпы	Толпа — масса, охваченная единым ужасом, хаотично мечущаяся	Толпа — собрание индивидуальностей, каждая фигура имеет свою историю и реакцию
Пейзаж	Условный, тёмный фон (скалы, тучи), не играет самостоятельной роли	Реальный, написан с натуры, каменистая пустыня — действующее лицо (дорога к спасению)
Свет и цвет	Тёмный, мрачный колорит (сине-коричневый), свет — пятна, драматический контраст	Свет рассеянный, утренний, «итальянский»; цвет приближен к натуре, без театральности
Какая картина более «академическая»?	Бруни — полностью академическая (идеализация, композиция фризом, мифологическая условность)	Иванов — антиакадемическая по духу (психологизм, пленэр, неидеальные лица)

Практическое занятие № 10. Переход живописи от старых принципов аналитического реализма к новейшим системам художественного мышления. Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве. Составление таблицы «Направления русского авангарда»

Часть 1. Кризис аналитического реализма и поиски нового языка

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте:

К концу XIX века «аналитический реализм» **передвижников** исчерпал себя. Художники поняли, что простое «копирование» жизни не передаёт **внутреннего мира** художника. Развитие **фотографии** сделало задачу точной фиксации реальности нехудожественной. На смену пришёл поиск новых выразительных средств: условности, **декоративности**, линейного ритма, цвета как символа. В России этот переход шёл через **символизм** и **модерн**, а затем привёл к рождению **русского авангарда**, где главным стало не «что», а «как».

Задание 1.2. 4 причины кризиса реалистической системы:

1. **Усталость от «литературщины»** — картины передвижников часто были «иллюстрациями» к социальным проблемам, а не самостоятельным живописным высказыванием.

2. **Появление фотографии** — задача точной фиксации реальности перестала быть уникальной функцией живописи.

3. **Изменение зрительского восприятия** — публика и художники захотели видеть не «рассказ», а «переживание», «настроение».

4. **Влияние европейских течений** (импрессионизм, символизм, модерн) — показали, что цвет, линия, форма могут быть самоценны, без социального подтекста.

Задание 1.3. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
Реализм передвижников отрицал какую-либо социальную критику	-
Молодые художники конца XIX века устали от «литературщины» и	+

морализаторства в живописи	
Появление фотографии заставило живопись искать новые задачи	+
Русский авангард возник на пустом месте, без связей с европейским искусством	-
Символизм и модерн были реакцией на позитивизм и научное мировоззрение	+

Часть 2. Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве

Задание 2.1. Таблица «Русский модерн и символизм»:

Критерий	Модерн (стиль)	Символизм (направление)
Главная цель	Создать единый стиль эпохи, охватывающий все виды искусства (от архитектуры до ложки)	Выразить «невыразимое», тайные движения души, идеи через символы
Основные выразительные средства	Текущая линия, плоскостность, растительный орнамент, асимметрия	Символ, намёк, иносказание, условный цвет, иррациональное
Отношение к реальности	Преображает реальность по законам красоты и стиля	Отвергает грубую реальность, ищет «зазеркалье», миры грёз
Любимые мотивы	Женщина-цветок, лилия, стрекоза, павлин, волна	Демон, видение, сон, смерть, femme fatale, античный миф
Представители в живописи	Врубель, Коровин, Кустодиев, Бенуа (частично)	Врубель, Климт (австриец), Борисов-Мусатов, ранний Блок (поэзия)

Задание 2.2. Соотнесите художника и произведение / черту:

Художник	Произведение / характерная черта
1. Михаил Врубель	А) «Демон сидящий», «Демон поверженный», «Царевна-Лебедь»
2. Виктор Васнецов	Б) «Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером Волке»
3. Валентин Серов	В) «Девочка с персиками», «Девушка, освещённая солнцем» (ранний) + портреты в стиле модерн
4. Константин Коровин	Г) «Париж. Бульвар Капуцинок», импрессионистический пленэр, театральные декорации
5. Александр Бенуа	Д) «Прогулка короля», «Медный всадник», один из лидеров «Мира искусства»
6. Борис Кустодиев	Е) «Купчиха за чаем», «Масленица», ярмарки, русский национальный вариант модерна

Задание 2.3. Короткий ответ (новаторство Врубеля):

Новаторство Врубеля — в создании нового живописного языка: «**кристаллический**» или «**рубленый**» мазок, который дробит форму на грани, похожие на кристаллы или мозаику. Он не писал гладкими переходами (как реалисты), а лепил форму угловатыми, энергичными мазками, делая фактуру самостоятельным выразительным средством. Врубель разрушил иллюзию «гладкой реальности» и показал, что искусство может быть **условным, декоративным, полным символизма**. Его называют «пророком русского модерна», потому что он предвосхитил поиски формы (кубизм, экспрессионизм) и доказал, что живопись не обязана быть «рассказом». «Предтеча авангарда» — потому что его дробление формы и отказ от буквального подражания природе открыли дорогу Малевичу, Филонову, Татлину.

Часть 3. Объединение «Мир искусства» и его роль

Задание 3.1. Таблица «Мир искусства» (1898–1924):

Вопрос	Ответ
Годы активной	1898–1904 (журнал), 1904–1924 (объединение с перерывами)

деятельности	
Основатели	Александр Бенуа, Сергей Дягилев (идеологи), Леон Бакст, Евгений Лансерэ, Константин Сомов
Главный печатный орган	Журнал «Мир искусства» (1898–1904)
Основные принципы	«Искусство для искусства» (отказ от социального утилитаризма), пропаганда русского наследия XVIII в., приоритет красоты и стиля, интерес к театру и книжной графике
Какие жанры культивировали	Книжная иллюстрация, театральная декорация, портрет, пейзаж (ретроспективный), историческая композиция (стилизация)
Значение для русского искусства	Возродили интерес к русской старине (XVIII в., барокко, классицизм), подняли статус графики и театрально-декорационного искусства, воспитали новое поколение художников-«западников»

Задание 3.2. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
«Мир искусства» был исключительно живописным объединением (только живопись)	- (охватывали театр, графику, балет, архитектуру)
Миriskусники отрицали академизм и передвижничество	+
Они первыми в России стали ценить книжную графику, театральную декорацию, историю искусства	+
Сергей Дягилев был организатором выставок и издателем журнала	+
«Мир искусства» не имел ничего общего с европейским модерном	- (был его русским вариантом)

Часть 4. Составление таблицы «Направления русского авангарда»

Задание 4.1. Таблица «Основные направления русского авангарда (1905–1930-е)»:

Направление	Хронологические рамки	Главные представители	Ключевые признаки	Примеры произведений
Неопримитивизм	1907–1914	М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич (ранний)	Опора на лубок, икону, детский рисунок; намеренная грубость, яркие цвета, упрощённая форма	«Женщина с вёслами» (Гончарова), «Провинциальный фронт» (Ларионов)
Кубофутуризм	1912–1915	Д. Бурлюк, В. Маяковский (как художник), К. Малевич, Н. Гончарова	Соединение кубической геометрии (расчленение объёмов) с футуристической динамикой, «заумная» живопись	«Точильщик» (Малевич), «Летающий большевик» (Малевич)

Супрематизм	1915–1920-е	К. Малевич, О. Розанова, И. Клюн, Л. Попова	Геометрическая абстракция (квадрат, крест, круг), «ноль форм», белый фон как бесконечность, приоритет цвета и композиции	«Чёрный квадрат», «Чёрный крест», «Супрематическа я композиция» (Малевич)
Конструктивизм	1917–1930-е	В. Татлин, А. Родченко, В. Степанова, Л. Попова	Реальные материалы (железо, стекло), «производственн ое искусство» (дизайн, плакат, мебель), отказ от станковой живописи	«Контррельефы» (Татлин), башня III Интернационала, плакаты Родченко
Аналитическое искусство	1910–1930-е	П. Филонов, ученики «Школы Филонова»	«Принцип сделанности» (микроскопическа я проработка каждой точки картины), «органический рост» формы из частного к общему, биоморфизм	«Пир королей», «Крестьянская семья», «Формула весны» (Филонов)
Лучизм	1913–1914	М. Ларионов, Н. Гончарова (участие)	Пересечение цветовых лучей (цветовых линий), предвестие абстракции, разложение предмета на «лучи» отражённого света	«Петух и кура», «Лучистый пейзаж» (Ларионов)

Задание 4.2. Манифесты русского авангарда:

Название манифеста	Год / автор(ы)
«Пощёчина общественному вкусу»	1912 (Д. Бурлюк, А. Кручёных, В. Маяковский, В. Хлебников)
«От кубизма к супрематизму»	1915 (К. Малевич)
«Лучизм»	1913 (М. Ларионов)
«Декларация левых течений в живописи»	1917 (В. Татлин, К. Малевич, Л. Попова и др. — уточнение: разные варианты)
«Сделанность» (принцип)	1910–1920-е (П. Филонов, изложен в его теоретических работах)

Часть 5. Творческое задание (пример выполнения пункта 1)

«Сравнение Врубеля и Малевича: от "Демона" к "Чёрному квадрату"»

За 20 лет (1890–1915) русское искусство проделало путь от символизма Врубеля до абстрактного супрематизма Малевича. У Врубеля «Демон» — это ещё фигуративная живопись, но его **кристаллический мазок** уже разрушает плавность реальности. Врубель ищет **духовность через экспрессию** (страдающий Демон, иррациональная Царевна-Лебедь). Малевич же в «Чёрном квадрате» отказывается не только от предмета, но и от любого намёка на эмоцию. Для него духовность — в чистой форме и цвете, в «нуле» всех прежних смыслов. Если Врубель — **пророк** (он предчувствует авангард, но остаётся внутри символизма), то Малевич — **революционер**, который уничтожает само понятие «картина как окно в мир». За эти 20 лет русское искусство перешло от **психологизма к геометрии**, от **литературности к беспредметности**.

Практическое занятие № 11. Нефункционалистская архитектура: отношение к постройке как к живому существу, ее связь с окружающими условиями (Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке).

Часть 1. Органическая архитектура: основные принципы

Задание 1.1. Заполните пропуски в тексте:

В XX веке американский архитектор **Фрэнк Ллойд Райт** (1867–1959) стал основателем направления, которое он называл **«органическую архитектуру»**. Её главный принцип — стремление к пространственной **целостности**, где каждый элемент здания задуман не как отдельная деталь, а как **составляющим** единого целого. По мысли Райта, здание должно восприниматься как **живым организмом**. Одним из первых воплощений этого подхода стал **«Дом над водопадом»** (1937) в Пенсильвании. Ключевые принципы Райт сформулировал так: «Это всё одна вещь, всё единое, а не часть за частью».

Задание 1.2. 5 основных принципов органической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта:

1. **Единство здания с ландшафтом** — здание должно органично вписываться в окружающую среду, дополнять природу, а не доминировать над ней.
2. **Открытая планировка** — отказ от изолированных комнат-«коробок» в пользу свободно текущего пространства, где стены превращаются в «ширмы».
3. **Использование природных материалов** — дерево, камень, кирпич, натуральные фактуры.
4. **Минимум декора** — форма определяется функцией, а не украшательством («форма следует функции»).
5. **Стирание границ между внешним и внутренним** — ленточное остекление, угловые окна, открытые террасы, скрытые сады.

Задание 1.3. Верно/Неверно:

Утверждение	+ / -
Органическая архитектура стремится к гармонии между постройкой и природой	+
Райт считал, что здание должно состоять из множества независимых частей	- (он настаивал на целостности)
Принципы органической архитектуры Райт применял только к загородным домам	- (применил и к Музею Гуггенхайма)
«Дом над водопадом» является классическим примером органической архитектуры	+
Райт использовал геометрические формы, вдохновлённые природой	+

Часть 2. Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке: история и контекст

Задание 2.1. Хронологическая таблица создания музея:

Событие	Дата (год)
---------	------------

Начало работы над проектом (получение заказа)	1943
Представление планов в городские органы Нью-Йорка	1945 (интервью журналу Time)
Начало строительства	1956
Открытие музея	1959
Смерть Фрэнка Ллойда Райта	1959 (за 6 месяцев до открытия)
Присвоение статуса Национального исторического памятника	2008

Задание 2.2. Заполните пропуски в тексте:

Райт изначально хотел построить музей в **Бронксе** (район Нью-Йорка), рассчитывая на то, что посетители будут добираться на автомобилях. Однако в итоге место было выбрано на **Пятой авеню**, между 88-й и 89-й улицами, рядом с **Центральным парком**. Райт создал более **700** эскизов, прежде чем утвердить окончательный проект. При строительстве потребовалось **200** кубических футов бетона и **700** тонн конструкционной стали (по некоторым данным — 7 000 тонн).

Задание 2.3. Короткий ответ:

Райт изначально не хотел строить музей в центре Манхэттена, потому что предпочитал загородные участки, где здание могло свободно «дышать» и быть органично вписанным в ландшафт. Он хотел, чтобы посетители добирались до музея на автомобилях (что в плотной городской застройке проблематично). Райт был убеждённым сторонником автомобилизации и проектировал свои здания с учётом «машинного века» — например, в проекте «Дома над водопадом» он предусмотрел подъездную дорогу и гараж, вписав их в природный ландшафт.

Часть 3. Архитектурное решение: форма как живой организм

Задание 3.1. Таблица «Анализ архитектурной формы Музея Гуггенхайма»:

Вопрос	Ответ
Какова основная форма здания?	Перевернутый зиккурат (усечённая пирамида, расширяющаяся кверху)
С какими природными объектами сравнивают форму музея?	Раковина наутилуса (спираль), ульем, чашей, «стиральной машиной» (критики)
Какая геометрическая пропорция лежит в основе спирали?	Золотое сечение (приблизительно 1:1.618)
Какова высота здания?	Около 29 м (96 футов)
Из какого материала выполнены стены?	Торкрет-бетон (напыляемый бетон)
Какой тип бетона использовался при строительстве?	Монолитный железобетон с добавлением белого песка для создания «белоснежного» эффекта

Задание 3.2. Принцип «целостности» (интегральности):

1. **Как проявляется принцип в конструкции?** В Музее Гуггенхайма нет традиционного деления на «этажи» и «комнаты». Всё здание — это единая **непрерывная спиральная галерея**, где пол перетекает в стены, а стены — в потолок. Посетитель движется по единой траектории, не замечая границ между экспозиционными «комнатами».

2. **Что Райт имел в виду под «внутреннее пространство неотделимо от внешнего облика»?** Форма здания (спираль, расширяющаяся кверху) полностью определяется его функцией — непрерывным движением зрителя по пандусу. Нет «парадного фасада» и «заднего двора»: здание одинаково выглядит со всех сторон, его скульптурная форма является прямым выражением внутреннего пространства.

3. **Как цвет поддерживал принцип?** Изначально музей был **белоснежным**, что подчёркивало чистоту формы и «лёгкость» бетонной спирали, парящей над землёй.

Белый цвет также контрастировал с тёмными гранитными особняками Пятой авеню, делая здание «объектом», а не фоном.

Задание 3.3. «Здание-спираль»:

В отличие от традиционных музеев, где посетитель переходит из одной комнаты в другую, Райт предложил **непрерывное движение по спиральному пандусу**. Посетитель поднимается на **лифте на верхний этаж** и затем **медленно спускается по пандусу вниз**, осматривая экспозицию как на самом пандусе, так и в примыкающих к нему залах. Архитектор сравнивал этот маршрут с «**непрерывной симфонией**» и с «**оптимистичным зиккуратом**» (в отличие от египетских пирамид, символизирующих смерть).

Часть 4. Связь с окружающими условиями: диалог с городом и природой

Задание 4.1. Таблица «Музей Гуггенхайма и его окружение»:

Аспект	Как проявляется
Отношение к соседним зданиям на Пятой авеню	Здание сознательно контрастирует с прямоугольными гранитными особняками «Музейной мили». Райт говорил, что его музей заставит соседний Метрополитен выглядеть «протестантским амбаром».
Связь с Центральным парком	Райт представлял музей как «павильон в парке». Белая спираль на фоне зелени парка создаёт образ «природного объекта», хотя здание и отделено от парка Пятой авеню.
Влияние природных форм на архитектуру	Спираль вдохновлена раковиной наutilus — примером «золотого сечения» в природе. Райт использовал природные пропорции, а не прямые углы.
Роль естественного освещения	Зенитный световой фонарь в центре купола заливает внутреннее пространство рассеянным светом. Узкие окна между уровнями пандуса создают «вторичное освещение», подчёркивающее спиральную динамику.

Задание 4.2. Короткий ответ (критика «объектного здания»):

Архитектурный критик Майкл Вайцнер называет Музей Гуггенхайма «объектным зданием» (object building), потому что он **сознательно игнорирует контекст** — не вписывается в регулярную застройку Пятой авеню, не повторяет масштаб и ритм соседних особняков, «разрывает» линию фасада своей скульптурной формой.

Моё мнение: Это **сознательный выбор Райта**. Он не хотел подстраиваться под «скучные прямоугольники» (как он их называл), а создал здание-символ, которое стало ориентиром. Связь с природой (парк, форма наutilus) для Райта была важнее связи с городской застройкой. В этом и заключается его новаторство: архитектура может быть **самодостаточной скульптурой**, а не маскироваться под соседей.

Задание 4.3. Проблемный вопрос:

Райт разрешал противоречие через **эстетику контраста**. Он не пытался подражать соседним зданиям (как это делали архитекторы-эклектики), а сознательно создал «чужеродный» объект, который благодаря своей уникальности **оттеняет и «подсвечивает»** соседнюю застройку. Как заметил один из критиков, «здание выглядит прекрасно на этой улице именно потому, что другие здания подчиняются законам улицы и оттеняют его». Это противоречие — **сознательный вызов**, утверждение права архитектуры быть искусством, а не просто «заполнением пространства».

Часть 5. Критика и эволюция здания

Задание 5.1. Таблица «Преимущества и недостатки спиральной галереи»:

Преимущества для зрителя	Недостатки для экспонирования искусства
Непрерывный маршрут — не нужно возвращаться, переходы незаметны	Наклонные стены — картины «заваливаются» вперёд, их трудно повесить ровно
Взгляд с разных уровней — можно	Изогнутые стены — традиционные

смотреть на работы сверху, снизу, сбоку (эффект «театральности»)	прямоугольные картины смотрятся неорганично на криволинейной поверхности
Естественное освещение сверху — мягкий рассеянный свет не создаёт бликов	Отсутствие изолированных залов — невозможно создать «камерную» атмосферу, все работы видны одновременно
Архитектура сама по себе произведение искусства — музей становится аттракционом	Сложности с развеской — требуется специальные крепления, работы «конкурируют» с архитектурой

Задание 5.2. Эволюция здания: что изменилось после смерти Райта?

Изменение	Было реализовано
Административная башня («контрольная вышка»)	Да (восьмизэтажная башня построена в 1990-е годы)
Парковка для автомобилей	Нет (Райт хотел парковку, но не реализовано)
Ресторан, книжный магазин	Да (добавлены в процессе эксплуатации)
Восьмизэтажная башня (1990-е)	Да (пристройка, вызвавшая споры)
Изменение цвета фасада (с тёплого на холодный серый)	Да (при реставрации цвет изменился)

Задание 5.3. Мини-эссе (протест художников):

В 1950-е годы группа художников подписала петицию против строительства Музея Гуггенхайма, утверждая, что его спиральная форма «не подходит для демонстрации картин». Они опасались, что **архитектура «переспорит» искусство**: изогнутые наклонные стены искажают восприятие прямоугольных полотен, а открытое пространство не позволяет создать интимную атмосферу для созерцания.

Они оказались **частично правы**: традиционная живопись (особенно реалистическая или классическая) действительно плохо «уживается» с криволинейными стенами Гуггенхайма. Однако музей нашёл свою нишу — он стал идеальным пространством для **крупноформатной абстракции, скульптуры, инсталляций и современного искусства**, которое само провоцирует диалог с пространством.

Современные художники, например **Цай Гоцян** (китайский художник, работавший с порохом), использовали пространство музея как часть своей инсталляции, подвешивая работы в центре атриума, чтобы зритель видел их со всех уровней пандуса. Сегодня Гуггенхайм считается одним из лучших примеров того, как **архитектура может стать соавтором художественного высказывания**.

Часть 6. Творческое задание (пример выполнения пункта 1)

«Сравнительный анализ: Музей Гуггенхайма и Саграда Фамилия»

Критерий	Музей Гуггенхайма (Райт)	Саграда Фамилия (Гауди)
Основные природные формы-прототипы	Раковина наutilus (спираль), перевёрнутый зиккурат	Древесный ствол (колонны-деревья), пещера, кораллы, горные породы
Основной строительный материал	Железобетон (торкрет-бетон), белый пигмент	Камень, бетон, мозаика (тренадис)
Отношение к симметрии	Асимметричная спираль, расширяющаяся кверху	Симметричный план (латинский крест), но асимметричные башни и фасады
Функция здания	Музей современного искусства	Католический собор (базилика)
Связь с окружающей средой	Контраст с городской средой	Здание «вырастает» из скалы

средой	застройкой, диалог с парком	Барселоны, доминирует над районом
--------	-----------------------------	-----------------------------------

Критерии оценивания

Оценка по промежуточной аттестации	Характеристика качества сформированности компетенций
«зачтено» / «отлично»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
«зачтено» / «хорошо»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на базовом уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
«зачтено» / «удовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
«не зачтено» / «неудовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное или практически полное отсутствие знаний значительной части программного материала, студент допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, умения и навыки не сформированы.

5.3 Ключи к рефератам

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания

1. Анализ общего и особенного: познавательная функция искусства vs научная; ценностно-нормативная @ моральная; мировоззренческая @религиозная.

2. Как искусство отражает действительность, чем художественное познание отличается от теоретического, роль субъективного начала, категории «правда жизни» и «художественный вымысел».

3. Как искусство формирует общественные настроения, объединяет социальные группы, становится инструментом критики или пропаганды; трансформация этих функций от классики до постмодерна.

Тема 2.1. Искусство первобытного общества

1. Анализ неразрывной связи палеолитических росписей, скульптур и музыки с охотничьими обрядами, тотемизмом и заклинаниями; интерпретация «первобытной картины мира».

2. Сравнение хронологических этапов: мелкая пластика и пещерная живопись верхнего палеолита, схематизм неолитической керамики, монументальная архитектура мегалитов — менгиры, дольмены, кромлехи.

3. Обзор основных научных теорий — «искусство для искусства», магическая, трудовая, эротическая; анализ дискуссий о значении абстрактных знаков, звериного стиля и антропоморфных фигур.

Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока

1. Анализ строгих правил изображения человека (фронтальность, фризовость, иерархия масштабов), цвета и композиции; связь с заупокойным культом и идеей вечной жизни.

2. На примере штандарта из Ура, стел Хаммурапи и Нарам-Сина, ассирийских рельефов из дворцов Ниневии; анализ крылатых быков-шеду, сцен охоты и мифологических чудовищ.

3. Сравнение: золотые сосуды и браслеты из гробниц Персеполя, печати Хараппской цивилизации, ритуальные бронзовые сосуды династии Шан (Китай) — символика, технология, роль в сакральной и придворной жизни.

Тема 2.3. Искусство античности

1. Анализ изменений от фронтальных и условных куросов и кор к произведениям Мирона, Поликлета и Фидия — освоение движения, контрапоста, идеальных пропорций и передачи внутреннего состояния.

2. Как римляне переосмыслили греческие ордера (тосканский ордер, наложение ордеров в Колизее, новый тип перекрытия — купол Пантеона); связь архитектуры с идеей власти, закона и величия Рима.

3. Сравнение дипилонских ваз с геометрическим орнаментом, чернофигурной техники Эксекия и краснофигурных ваз Евфрония; анализ сюжетов (мифы, гимнастика, симпозиум) как источника знаний о греческой жизни.

Тема 3.1. Искусство Византии

1. Анализ конструктивных особенностей (система пандантив, подвесные купола), светового режима, пространственной драматургии и влияния на последующее храмовое зодчество.

2. Как изменялась техника, стилистика (от фаюмского портрета до отвлеченных ликов), символика цвета и роль иконы в церковной жизни после победы иконопочитания в IX веке.

3. Анализ ансамблей мавзолея Галлы Плацидии, базилик Сан-Витале и Сант-Аполлинаре-Нуово: соотношение императорской власти и небесной иерархии, символика золотого фона и фронтальных композиций.

Тема 3.2. Искусство средневековой Европы

1. Анализ архитектурных особенностей (толстые стены, малые окна, массивные башни), планировочных схем (латинский крест, хор с амбулаторием и капеллами-венцами), а также символики скульптурного декора — тимпанов, капителей, порталов.

2. Как каркасная система (нервюры, аркбутаны, стрельчатые арки) позволила создать пространство, залитое светом через витражи; анализ иконографических программ (сцены Страшного суда, жития святых, аллегии добродетелей и пороков) и их роли в образовании неграмотных верующих.

3. Эволюция оформления манускриптов: островной стиль (Келлская книга), каролингский ренессанс (Утрехтская псалтырь), романская и готическая миниатюра; техника создания пергамена, работа писцов и иллюминаторов, значение инициалов и маргиналий.

Тема 3.3. Итальянское Возрождение

4. Сопоставление подходов к изображению человека: интеллектуально-аналитический метод Леонардо (сфумато, анатомия), гармонический идеал Рафаэля (мадонны, станцы), драматический пафос и титанизм Микеланджело (Сикстинская капелла, скульптура).

5. Анализ революционных новаций: линейная и воздушная перспектива Мазаччо (фрески капеллы Бранкаччи), лиризм и сложный неоплатонический символизм Боттичелли («Весна», «Рождение Венеры»), обнажённая фигура и индивидуальный портрет в скульптуре Донателло («Давид»).

6. Как венецианцы разработали принципы живописного («тициановского») мазка, приоритет цвета над рисунком, особенности венецианского пейзажа и мифологического жанра («Спящая Венера», «Вакх и Ариадна», «Пир в доме Левия»).

Тема 3.4. Северное Возрождение

1. Анализ символики, микроскопического реализма деталей, световой и воздушной перспективы в алтаре; влияние новой техники на развитие европейской живописи; отличие от итальянского подхода — сакрализация видимого мира через «скрытый символизм».

2. Сравнительный анализ: Босх — аллегории греха и ада («Сад земных наслаждений»), изощрённый символизм чудовищ и гибридов; Брейгель — пейзаж как место действия трагедии человечества («Нидерландские пословицы», «Слепые», «Охотники на снегу»), жанровые сцены и связь с народной культурой.

3. Как Дюрер соединил достижения итальянского Ренессанса (изучение анатомии, перспективы, математических пропорций) с северной экспрессией, символической насыщенностью и готической традицией; анализ гравюрных серий как вершины графического искусства; роль Дюрера в распространении ренессансных идей в Германии и Нидерландах.

Тема 4.1. Европейское искусство XVII-XVIII веков

1. Анализ новаторства Караваджо: кьяроскуро, «погребной» свет, библейские сцены как жизнь простых людей («Призвание апостола Матфея», «Смерть Марии»); влияние на европейских художников — Рубенса, Рембрандта, Жоржа де Латура, испанских караваджистов (Рибера, Сурбаран).

2. Сопоставление двух полюсов: барокко — динамика, иллюзорность, аффекты, театральность (Бернини — «Экстаз Святой Терезы», собор Св. Петра); классицизм — рационализм, ясность композиции, ориентация на античность, героический пейзаж и миф (Пуссен — «Царство Флоры», «Аркадские пастухи»).

3. Эволюция: галантные празднества и меланхолическая хрупкость Ватто («Паломничество на остров Киферу»), пасторали и мифологическая эротика Буше («Венера, утешающая Амура»), игривость Фрагонара («Качели»); затем разрыв — возвращение к гражданственности, строгости и героическому стоицизму неоклассицизма Жака-Луи Давида («Клятва Горациев», «Смерть Марата»).

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков

4. Сравнительный анализ: романтизм Эжена Делакруа («Свобода, ведущая народ») — экспрессия, драматизм, интерес к истории и востоку; реализм Гюстава Курбе («Похороны в Орнане», «Дробильщики камня») — отказ от идеализации, социальная

тематика, правда повседневности; переходное звено — Барбизонская школа и пейзажи Теодора Руссо.

5. Анализ технических новаций: работа на пленэре, разложение сложного тона на чистые цвета, отдельный мазок, отказ от чёрного; сравнение подходов: Моне — серийные пейзажи («Стога», «Руанский собор»), Ренуар — «живопись счастья» и передача солнечного света на коже («Бал в Мулен де ла Галет»), Дега — неожиданные ракурсы и искусственное освещение («Голубые танцовщицы»).

6. Сравнение трёх ключевых фигур: Поль Сезанн — конструирование формы, объём цветом, «цилиндр, шар, конус» («Большие купальщицы»); Винсент Ван Гог — экспрессивный мазок, деформированный рисунок, цвет как выражение эмоций («Звёздная ночь», «Подсолнухи»); Поль Гоген — синтетизм, плоскостность, яркие декоративные цвета, интерес к «примитивному» и символизму («Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?»).

Тема 5.1. Искусство Древней Руси

4. Анализ архитектурных особенностей, эволюции пропорций и декора: византийские образцы и их переосмысление (многоглавие, луковичные купола, белокаменная резьба); сравнение киевского (XI в.), новгородского (XII в.) и владимиро-суздальского (XII–XIII вв.) зодчества.

5. Как новгородская школа соединила византийское наследие с местными чертами: лаконизм, звонкие цвета, смелость композиции; анализ манеры Феофана Грека («Спас Вседержитель», «Донская икона Богоматери») — динамичный «глаголический» пробел, напряжённый духовный экспрессионизм.

6. Анализ сохранившегося декора: образ Богоматери Оранты в алтарной апсиде, сцены из жизни Христа и Богородицы, семья Ярослава Мудрого (фрески на стенах); символика императорской власти (византийские прототипы) и её адаптация к русским княжеским амбициям; техника исполнения (смальта, фреска по сырой штукатурке).

Тема 5.2. Искусство русских земель XIV–XVIII вв. Московская Русь

4. Анализ иконографической программы «Звенигородского чина», «Троицы» (1410–1420-е гг.); особенности рублёвского стиля — плавность линий, «голубец» (лазурит), светоносность ликов, гуманистический идеал гармонии и тишины; влияние на московскую школу после Куликовской битвы.

5. Анализ происхождения шатра (гипотезы: деревянное русское зодчество, европейская готика, турецкие минареты); конструктивные и художественные особенности; идейная программа — победа над Казанским ханством, идея «Москва — Третий Рим»; декоративное богатство и асимметрия собора Покрова на Рву (архитекторы Постник и Барма).

6. Анализ ранних парсун («Царь Фёдор Иоаннович», «Скопин-Шуйский») — плоскостность, условность письма, попытка передачи индивидуальных черт; влияние голландской и польской живописи через Оружейную палату; роль Симона Ушакова («Спас Нерукотворный», парсуна царя Алексея Михайловича) в «живоподобии» — смягчении канонов, светотени и натурализме.

Тема 5.3. Русское искусство XIX века

4. Сравнительный анализ: Брюллов — «Последний день Помпеи» (эффекты светотени, драматизм, массовые сцены), светский портрет («Всадница»); Иванов — «Явление Христа народу» (20 лет работы, философская композиция, подготовительные этюды с натуры); их влияние на дальнейшее развитие реализма и поиск «большого стиля».

5. Анализ программных произведений: В. Г. Перов («Тройка», «Проводы покойника») — критика социальной несправедливости; И. Н. Крамской («Христос в пустыне», «Неизвестная») — психологический портрет и нравственный поиск; И. Е.

Репин («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван») — широта охвата русской жизни; роль пейзажа как социального комментария (А. К. Саврасов, И. И. Левитан).

6. Анализ стиля модерн: текущие линии, растительный орнамент, синтез искусств; архитектура Шехтеля (особняк Рябушинского, Ярославский вокзал) — функциональность и декоративность; живопись Врубеля («Демон сидящий», «Демон поверженный», «Царевна-Лебедь») — кристаллический мазок, трагический символизм, разрыв с передвижничеством; эстетическая программа объединения «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Л. С. Бакст) — ретроспективизм, книжная графика, театрально-декорационное искусство и «серебряный век» русской культуры.

Тема 5.4. Русский авангард

4. Анализ эволюции Малевича: кубофутуризм («Точильщик»), супрематизм (1915–1916 — «Чёрный квадрат», «Чёрный круг», «Чёрный крест»), «белый период» («Белое на белом»); теоретические основы — манифест «От кубизма к супрематизму», понятие «нуля форм»; архитекторы и планиты как проекты идеального города будущего; влияние на дизайн, архитектуру и европейское абстрактное искусство.

5. Анализ «контррельефов» Татлина (1914–1916) — использование реальных материалов (железо, дерево, стекло) в углу комнаты; проект памятника III Интернационалу (башня Татлина, 1919–1920) — синтез архитектуры, скульптуры и утопии; деятельность Родченко — «рабочий уголок», конструктивная графика и фотоискусство («Лестница»); переход от станковой живописи к дизайну, плакату, мебели и одежде; связь с идеологией новой советской жизни.

6. Особенности метода Филонова: принцип «от частного к общему» — «сделанность» каждой точки картины, микроскопическая проработка деталей, «органический рост» формы; анализ программных произведений — «Пир королей», «Крестьянская семья (Святое семейство)», «Формула весны», «Живая голова»; противопоставление супрематическому геометризму и конструктивистской функциональности; «школа Филонова» (Мастер аналитического искусства) и её роль в сохранении авангардных традиций в 1920–1930-е годы.

Тема 6.1. Современное искусство

4. Анализ творческого метода Уорхола: шелкография, повторяемость образов (банки супа Кэмпбелл, панели «Зеленые кока-кола»), работа «Фабрики»; портреты Мэрилин Монро, Элвиса Пресли — размывание границ между высоким и низким искусством; концепция «15 минут славы»; влияние на постмодернизм, рекламу и визуальную культуру XX–XXI веков.

5. Сравнительный анализ двух направлений: минимализм — акцент на геометрической форме, промышленных материалах, серийности, отказ от метафоры («Неспецифические объекты» Джадда, «Стены» ЛеВитта); концептуализм — приоритет идеи над материальным воплощением (Кошут — «Один и три стула»); как эти направления изменили определение искусства (от навыка к стратегии), их критика музея и рынка, влияние на современные практики (инсталляция, перформанс, ленд-арт)

6. (Анализ ключевых работ: Абрамович — серия «Ритмы» (1970-е), «Критериум — Искусство должно быть прекрасным, художник должен быть красивым», «Художник присутствует» (2010) — взаимодействие со зрителем, боль, доверие; Бойс — «Как объяснить картины мертвому зайцу», «Я люблю Америку, Америка любит меня» (койот) — расширенное понятие искусства (социальная скульптура), шаманизм и политическая аллегория; трансформация роли художника — от создателя объекта к генератору ситуаций; критика институций, документация перформанса и проблема аутентичности в современном искусстве.

Критерии оценивания рефератов

Оценка по промежуточной аттестации	Характеристика качества сформированности компетенций
«зачтено» / «отлично»	студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.
«зачтено» / «хорошо»	работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.
«зачтено» / «удовлетворительно»	студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы.
«не зачтено» / «неудовлетворительно»	работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

5.4 Ключи к тестовым заданиям для текущего контроля

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания

- 1: Б
- 2: В
- 3: В
- 4: Б
- 5: А, В, Г
- 6: А, Б, Д
- 7: 3,4,1,2
- 8: 2,1,3,4
- 9: А2, Б3, В1
10. Художественный образ

Тема 2.1. Искусство первобытного общества

- 1: Б
- 2: В
- 3: Б
- 4: В
- 5: А, В, Г
- 6: А, В, Г
- 7: 2,4,1,3
- 8: А3, Б1, В4, Г2
- 9: А2, Б1, В3
10. Гипертрофированные

Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока

1. В
2. Б
3. В
4. В
5. А, В, Д
6. Б, В, Д
7. $B \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow G$
8. $2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$
- 9.
- 1 — Г (писцы и фараоны Египта)
- 2 — В (Стандарт Ура — шумерский)
- 3 — А (Терракотовые воины и бронза Китая)
- 4 — Б (Ступа и Аджанта — Индия)
10. Фронтализм

Тема 2.3. Искусство античности

1. Б
2. Б
3. Б
4. В
5. Б, В, Д
6. Б, В, Д
7. $G \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow A$
8. $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- 9:
- 1 — Г
- 2 — В
- 3 — А
- 10: Фронтон

Тема 3.1. Искусство Византии

1. Б
2. В
3. В
4. В
5. Б, Г, Д
6. А, В, Д
7. $B \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow A$
8. $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$

9

1 — Г

2 — А

3 — В

4 — Б

10: Житийная икона

Тема 3.2. Искусство средневековой Европы

1. В

2. Г

3. В

4. В

5. Б, В, Д

6. А, В, Д

7. $B \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow A$

8. $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$

9.

1 — В

2 — А

3 — Г

4 — Б

10. Энциклопедия

Тема 3.3. Итальянское Возрождение

1. Б

2. В

3. В

4. В

5. А, В, Д

6. А, Б, Д

7. $B \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow G$

8. $4 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

9.

1 — В

2 — Г

3 — А

4 — Б

10. Сфумато

Тема 3.4. Северное Возрождение

1. Б

2. Г

3. Г

4. В

5. Б, В, Д

6. А, В,

7. $B \rightarrow A \rightarrow G \rightarrow B$

8. $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$

9.

1 — Б

2 — В

3 — Г

4 — А

10. Аллегория

Тема 4.1. Европейское искусство XVII-XVIII веков

1. Б

2. А

3. В

4. В

5. Б, В, Д

6. Б, В, Д

7. В → Б → А → Г

8. 2 → 4 → 3 → 1

9 1 — А

2 — Б

3 — В

4 — Г

10 Ответ: Тенеброз

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков

1. Б

2. В

3. В

4. Б

5. Б, В, Д

6. А, В, Д

7. Б → Г → А → В

8. 4 → 2 → 3 → 1

9 1 — Б

2 — А

3 — Г

4 — В

10. Экспрессионизм

Тема 5.1. Искусство Древней Руси

1. В

2. В

3. Б

4. В

5. Б, В, Д

6. А, Б

7. Б → Г → А → В

8. 3 → 2 → 1 → 4

9 1 — Б

2 — А

3 — В

4 — Г

10. Обратная перспектива

Тема 5.2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь

1. В

2. Б

3. В

4. В
5. Б, Г
6. Б, В, Д
7. $B \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow \Gamma$
8. $4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$
- 9 1 — В
- 2 — А
- 3 — Б
- 4 — Г
10. Килевидное завершение

Тема 5.3. Русское искусство XIX века

1. Б
2. Б
3. В
4. А
5. Б, В
6. А, Б, Д
7. $B \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow \Gamma$
8. $4 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$
- 9 1 — Б
- 2 — В
- 3 — А
- 4 — Г
10. Пейзаж настроения

Тема 5.4. Русский авангард

1. А
2. А
3. В
4. Б
5. Б, В, Г
6. Б, Д
7. $\Gamma \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$
8. $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$
- 9 1 — Г
- 2 — А
- 3 — Б
- 4 — В
10. Тотальная инсталляция

Тема 6.1. Современное искусство

1. В
2. Б
3. В
4. В
5. Б, В, Д
6. А, В
7. $A \rightarrow B \rightarrow \Gamma \rightarrow B$
8. $4 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$
- 9 1 — Б
- 2 — В

- 3 — Г
4 — А
9. Перформанс

Словарь терминов/гlossарий

Словарь терминов:

1. Абстракционизм — направление в искусстве XX века, отказавшееся от изображения реальных предметов и форм. Художник использует линии, цвета и геометрические фигуры для выражения эмоций и идей (Кандинский, Малевич).
2. Ампи́р — стиль в архитектуре и декоративном искусстве первой трети XIX века (поздний классицизм). Ориентируется на античные (римские) образцы, отличается монументальностью, использованием военной символики (орлы, лавровые венки, ликторские пучки).
3. Апроприация — в современном искусстве техника заимствования или присвоения чужих образов, объектов или стилей (часто из массовой культуры или рекламы) и включения их в новое произведение без существенных изменений.
4. Ар-деко — стиль в искусстве 1920–1930-х годов, сочетающий геометрические формы, экзотические мотивы (египетские, африканские) и роскошь дорогих материалов (слоновая кость, хром, лакированное дерево).
5. Ар-нуво (модерн) — стиль рубежа XIX–XX веков, отличающийся текучими растительными линиями, асимметрией, интересом к природе и новым материалам (стекло, кованое железо, керамика). Характерен для творчества Густава Климта, Антонио Гауди.
6. Барокко — художественный стиль XVI–XVII веков (итал. «причудливый»), стремящийся к величию, пышности, иллюзионизму и драматической напряжённости. Характерны сложные композиции, контрасты света и тени (караваджизм), обилие лепнины и динамика (Бернини, Рубенс).
7. Барельеф — вид скульптуры, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объёма. Часто используется в архитектуре (медальоны, фризy).
8. Батик — техника росписи по ткани с использованием резервирующих составов (парафин, смолы), которые не пропускают краску. Позволяет создавать многослойные композиции.
9. Бидермайер — стиль в искусстве немецких и австрийских земель первой половины XIX века (между ампи́ром и романтизмом). Отличается камерностью, вниманием к быту, уютными интерьерами и детальным реалистическим письмом.
10. Витраж — произведение декоративного искусства из цветных кусочков стекла (свинцовая оправа), образующих орнаментальный или сюжетный рисунок. Расцвет в готике (розы соборов).
11. Готика — европейский художественный стиль XII–XVI веков, пришедший на смену романскому. Отличается стрельчатыми арками, каркасной системой (контрфорсы, аркбутаны), огромными витражами и устремлённостью вверх (собор Парижской Богоматери, Кёльнский собор).
12. Гризайль — вид живописи (сюжетной или декоративной), выполняемый в одном тоне (чаще всего сером или коричневом) с использованием разных по насыщенности оттенков. Имитирует скульптурный рельеф.
13. Деисус — композиция в православной иконописи, в центре которой изображён Христос Пантократор (Вседержитель), а по бокам (в молении) — Богоматерь и Иоанн Предтеча. Входит в состав иконостаса.
14. Жанр — внутреннее подразделение в искусстве по тематике и объекту изображения (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, анималистический).

15. Зиккурат — культовая башня в Древней Месопотамии (Вавилон, Ассирия) из поставленных друг на друга уступов (параллелепипедов), соединённых лестницами. На верхней террасе находилось святилище бога.

16. Иконостас — алтарная перегородка в православном храме, сплошь заставленная иконами (ряды: местный, деисусный, праздничный, пророческий, праотеческий). Отделяет алтарь от остальной части храма.

17. Импрессионизм — направление в живописи последней трети XIX века (Франция), для которого главной задачей была передача *мимолётного впечатления* от изменчивого мира (игра света, движение, среда). Характерен раздельный мазок, работа на пленэре (Моне, Ренуар).

18. Инсталляция — форма современного искусства, создающая трёхмерную художественную среду (в галерее или под открытым небом) из различных объектов (готовые вещи «редди-мейд», свет, видео, звук). Зритель «погружается» внутрь пространства.

19. Кириллица — славянская азбука, названная по имени просветителя Кирилла. Легла в основу древнерусской письменной культуры и книжной миниатюры.

20. Классицизм — стиль в европейском искусстве XVII–XIX веков, ориентирующийся на античное наследие как на норму и идеал. Характерны рационализм, строгие формы, ясность композиции и иерархия жанров (Пуссен, Лоррен, Росси).

21. Конструктивизм — авангардное направление в русском искусстве 1920-х годов, провозгласившее отказ от «станковой» живописи ради функционального, практически полезного искусства (проекты мебели, одежды, зданий, плакатов). Связан с именами Татлина, Родченко.

22. Мезонин-тинто — техника глубокой печати (разновидность гравюры на металле), позволяющая создавать тональные изображения с богатыми переходами от бархатисто-чёрного к белому путём обработки доски зернистым инструментом.

23. Модерн (см. *Ар-нуво*) — русское название стиля конца XIX — начала XX века. В России яркие представители: М. Врубель, Ф. Шехтель (Ярославский вокзал), А. Бенуа.

24. Папирус — писчий материал и свиток в Древнем Египте, изготовленный из тростника (*Syrus papyrus*). На свитках папируса сохранились древнейшие иллюстрации («Книга мёртвых»).

25. Перспектива — система приемов изображения трёхмерного пространства на плоскости. Бывает *прямая линейная* (Возрождение, единая точка схода), *обратная* (иконопись, линии сходятся на зрителе) и *воздушная* (изменение цвета и чёткости с удалением).

26. Перформанс — форма современного искусства, где произведение представляет собой *действие* самого художника (или участников), происходящее в реальном времени и часто предполагающее взаимодействие со зрителем. В отличие от театра не следует жёсткому сценарию (Марина Абрамович).

27. Пленэр (фр. *plein air* — открытый воздух) — живопись на природе под открытым небом, а не в мастерской. Ключевой принцип импрессионистов и барбизонской школы. Позволяет улавливать изменения света и цвета.

28. Поп-арт — направление в искусстве 1950–1960-х годов (США, Великобритания), использующее образы и продукты массовой культуры (реклама, комиксы, упаковка, знаменитости). Главный представитель — Энди Уорхол («Банки супа Кэмпбелл»).

29. Рельеф — вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым (или вогнутым) по отношению к плоскости фона. Делится на барельеф (низкий) и горельеф (высокий, выступает более чем на половину).

30. Экспрессионизм — направление в искусстве первой трети XX века (Э. Мунк, В. Кандинский, «Мост», «Синий всадник»), которое провозглашает главной целью не

отражение внешней реальности, а выражение внутренних чувств художника (страх, тоска, восторг). Характерны деформация формы, яркие локальные цвета и резкие контуры.