

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История
искусств

Направленность (профиль) История мирового
искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Введение в историю искусства

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

д.н., профессор кафедры теории и истории искусства Б.М. Соколов

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

теории и истории искусства

№8 от 27.03.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине (*модулю*)

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: подготовить специалиста, способного ориентироваться в эпохах и стилях мирового искусства, применять в теории и на практике знания и компетенции в области исторического изучения художественной культуры, знающего особенности развития и формы различных видов искусства, умеющего применять исторический подход к произведениям различных эпох, оценивать и вводить в культурный контекст явления современной художественной жизни.

Задачи дисциплины:

- овладение основами понятийного аппарата (художественная эпоха, стиль, стилизация, стилистическое направление, индивидуальная манера), позволяющего изучать исторические дисциплины профессионального цикла;
- усвоение хронологической матрицы истории искусства (эпохи, стили, страны, датировки) и историко-художественным контекстом важнейших эпох (маньеризм, барокко, модерн) и творческих явлений (эллинизм, караваджизм, импрессионизм);
- изучение базовых, опорных персоналий и памятников истории искусства, на знании которых основана система знаний и междисциплинарных связей последующего цикла профессионального образования;
- умение оперировать полученными знаниями (ориентироваться в эпохах, стилях, датировках, персоналиях), пользоваться усвоенными способами их актуализации и интерпретации (установление хронологической последовательности явлений, введение их в исторический контекст).

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<p><i>ПК-1</i> Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства</p>	<p><i>ПК-1.1</i> Способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства</p>	<p><i>Знать:</i> - основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности <i>Уметь:</i> - использовать базовые знания об информационных системах для решения исследовательских профессиональных задач; - проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных <i>Владеть:</i> - навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Введение в историю искусства» относится к основной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Русский язык и культура речи, Описание и анализ произведений искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Методика написания научного текста, История оптики, Техники изобразительного искусства, Всеобщая история искусства, Методология истории искусства, Теория искусства, Психология искусства.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 44 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	Тема 1. Эпоха и стиль в истории искусства	1	1	2				5	
2.	Тема 2. Искусство античного мира	1	1	2				5	
3.	Тема 3. Искусство Средних веков	1	2	1				5	
4.	Тема 4. Искусство Возрождения и маньеризма	1	2	1				5	
5.	Тема 5. Искусство XVII века	1	2	2				6	Контрольная работа
6.	Тема 6. Ландшафтное искусство СССР и постсоветского периода	1	2	2				6	
7.	Тема 7. Искусство XIX века	1	2	2				6	

8.	Тема 8. Искусство конца XIX –XX века	1	2	2				6	Контрольная работа
9.	<i>Зачёт</i>	1		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	<i>Зачет</i>
10.	итого:		14	14				44	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 20 ч., самостоятельная работа обучающихся 56 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	Тема 1. Эпоха и стиль в истории искусства	1	1	1				8	
2.	Тема 2. Искусство античного мира	1	1	1				8	
3.	Тема 3. Искусство Средних веков	1	1	1				6	
4.	Тема 4. Искусство Возрождения и маньеризма	1	1	1				6	
5.	Тема 5. Искусство XVII века	1	1	1				8	Контрольная работа
6.	Тема 6. Ландшафтное искусство СССР и постсоветского периода	1	1	1				6	
7.	Тема 7. Искусство XIX века	1	1	1				6	
8.	Тема 8. Искусство конца XIX –XX века	1	1	1				8	Контрольная работа
9.	<i>Зачёт</i>	1		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	<i>Зачет</i>
10.	Итого:		8	8				56	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч., самостоятельная работа обучающихся 64 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	Тема 1. Эпоха и стиль в истории искусства	1	1					8	
2.	Тема 2. Искусство античного мира	1		1				8	
3.	Тема 3. Искусство Средних веков	1	1					8	
4.	Тема 4. Искусство Возрождения и маньеризма	1		1				8	
5.	Тема 5. Искусство XVII века	1	1					8	Контрольная работа
6.	Тема 6. Ландшафтное искусство СССР и постсоветского периода	1		1				8	
7.	Тема 7. Искусство XIX века	1	1					8	
8.	Тема 8. Искусство конца XIX –XX века	1		1				8	Контрольная работа
9.	<i>Зачёт</i>	1		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	<i>Зачет</i>
10.	Итого:		4	4				64	

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Эпоха и стиль в истории искусства.

Исторический процесс, идея прогресса и ее воплощение в художественной жизни. Предмет, задачи и материалы курса.

Тема 2. Искусство античного мира.

Античность – начало исторической памяти Европы. Искусство крито-микенского периода: начало греческой традиции в архитектуре и живописи. Искусство Древней Греции периода архаики и классики: гармоничная форма и этическое содержание. Искусство эллинизма: от гармонии к выразительности. Новые средства искусства и их историческая перспектива.

Искусство этрусков и Древнего Рима. Особенности культуры и восприятия древнегреческого наследия. Особенности архитектуры Древнего Рима. Древнеримское изобразительное искусство. Искусство раннего христианства.

Тема 3. Искусство Средних веков.

Искусство Византии: храмовая архитектура и живопись, мозаика, фреска, икона.

Искусство Восточной Европы. Искусство Домонгольской Руси.

Средневековое искусство Западной Европы. Романский стиль: особенности архитектуры, скульптуры, живописи. Влияние романской художественной культуры в искусстве Владимиро-Суздальской Руси. Искусство готики: новые принципы формообразования и особенности архитектуры. Готическая скульптура и живопись. Готика – универсальный "средневековый" стиль для последующих эпох.

Тема 4. Искусство Возрождения и маньеризма.

Концепция "Возрождения искусства" – возвращение к античной красоте и поиски идеала. Искусство итальянского Возрождения: Предвозрождение, Раннее и Высокое Возрождение. Джотто и начало живописи Возрождения. Архитектура, скульптура и живопись Раннего Возрождения. Проблемы и особенности Высокого Возрождения. Выход творчества за рамки искусства, "универсальный человек" и конец Возрождения.

Искусство итальянского маньеризма: новые принципы, особенности творчества. Концепция, идея и манера в искусстве маньеризма. Джорджо Вазари и начало истории искусства.

Искусство Северного Возрождения: особенности, регионы, пути развития. Искусство Нидерландов и его художественные новшества. Искусство Германии. Северное Возрождение и формирование национальных художественных традиций.

Искусство России XIV – XVI веков. Эпоха Андрея Рублева. Искусство Московской Руси и влияние ренессансной культуры Италии.

Тема 5. Искусство XVII века.

Проблемы и региональные особенности искусства XVII века. Аллегоризм мышления, театральность и декоративность нового искусства. Итальянское барокко: рождение нового синтеза. Общественные и художественные задачи искусства барокко. Караваджо и живопись XVII века. Архитектура и скульптура итальянского барокко. Живопись Испании XVII века. Барокко в других странах Европы. Искусство XVII века в России: особенности архитектуры и живописи.

Классицизм в искусстве Франции: эстетические идеи и художественные формы. Архитектура и ландшафтное искусство эпохи Людовика XIV. Пуссен и традиция классицизма в живописи.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века: разделение национальных традиций. Рубенс и фламандское барокко. Протестантская культура Голландии и особенности ее

искусства. Творчество Рембрандта: возникновение конфликта между художником и обществом.

Тема 6. Искусство XVIII века.

Исторические процессы и проблемы стиля в искусстве XVIII века. Рококо – поздний и декоративный вариант искусства барокко. Живопись Италии и Франции XVIII века, выдающиеся мастера (Тьеполо, Ватто) и стилистические варианты.

Русское искусство первой половины XVIII века: европеизация культуры и язык барокко. Искусство Петровской эпохи и начало общеевропейского этапа развития национальной культуры. Архитектура и живопись первой половины XVIII века.

Неоклассицизм и проблема возрождения античного наследия. Архитектура Франции второй половины XVIII века. Архитектура неоклассицизма в Европе и России. Возникновение пейзажного стиля в ландшафтном искусстве. Живопись неоклассицизма во Франции. Давид: от неоклассицизма к романтизму. Живопись эпохи Просвещения в Англии. Живопись екатерининской эпохи в России.

Тема 7. Искусство XIX века.

Периодизация и проблема стиля в искусстве XIX века. Поздний классицизм (ампир) и конец "большого стиля" в архитектуре. Архитектура ампира во Франции, Германии, России. Переход от ампира к историзму. Стилизации в архитектуре XIX века – "неогреческий стиль", готические, византийские, барочные формы. Поиск национального стиля в архитектуре России XIX века.

Искусство романтизма и начало новой культурной эпохи. Романтизм в искусстве Франции и Германии. Гойя: от рококо к романтизму. Романтизм в русской живописи. Искусство реализма и его связь с мировоззрением эпохи. Курбе и традиция реализма. Стилистическое развитие в живописи Франции второй половины XIX века: реализм, пленэризм, импрессионизм, постимпрессионизм. Искусство импрессионистов и его роль в художественных поисках конца XIX – начала XX века.

Русская живопись XIX века: ранний реализм, творчество А.А. Иванова, искусство передвижников. Стилистические поиски в живописи России второй половины XIX – начала XX века: "идейный" реализм и салонный академизм, пейзаж настроения, поиск национальной идеи, переход к фольклорным и фантазийным мотивам, рождение стиля модерн.

Тема 8. Искусство конца XIX – начала XX века.

Поиск гармонии и синтеза в европейском искусстве конца XIX века. Возникновение стиля модерн и его формообразовательные принципы. Архитектура модерна в Европе и России. Символизм и модерн в изобразительных искусствах. Искусство Франции, Германии, Британии эпохи символизма и модерна. Живопись России конца XIX – начала XX века. Творчество Врубеля и особенности русского модерна.

Постимпрессионизм и путь к искусству авангарда. Авангард и художественная утопия: путь к абсолютному творчеству и решению социально-политических задач. Искусство авангарда в Европе: сезаннизм, кубизм, футуризм, примитивизм. Авангард и реалистическое искусство. Русский авангард: от символизма к художественной революции. Синтез авангардных и реалистических тенденций в искусстве XX века.

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
<i>участие в дискуссии на семинаре</i>	<i>10 баллов</i>	<i>10 баллов</i>
<i>- контрольная работа (раздел 3)</i>	<i>20 баллов</i>	<i>20 баллов</i>
<i>- контрольная работа (раздел 4-5)</i>	<i>10 баллов</i>	<i>10 баллов</i>
<i>- контрольная работа (раздел 6)</i>	<i>20 баллов</i>	<i>20 баллов</i>
Промежуточная аттестация <i>зачет</i>		<i>40 баллов</i>
Итого за семестр		<i>100 баллов</i>

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	удовлетворительно	зачтено	C
56 – 67			D
50 – 55	неудовлетворительно	не зачтено	E
20 – 49			FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,Е	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль

При оценивании *участия в дискуссии на семинаре* учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла);
- знание теории изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

При оценивании *контрольной работы* учитывается:

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 1-4 балла;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5-8 баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность -9-10 баллов.

При оценивании доклада учитывается: **Критерии оценки доклада**

Оценка	Содержание
Отлично (31-40 баллов)	доклад составлен на основании нескольких источников. Автор привел свои примеры, не ограничиваясь примерами в источник. Автор пояснил значение терминов, осуществил их концептуальный "перевод". Высказано критическое отношение к источникам. Изложено хорошим русским языком, без ошибок.

Хорошо (16-30 баллов)	доклад составлен на основании двух-трех источников. Примеры взяты из самих источников или тривиальны. Термины употребляются без пояснений, есть методологический эклектизм (размытое значение термина или употребление в одном значении двух разных терминов из разных традиций без пояснений. Есть только отдельные критические наблюдения об источниках. В изложении есть стилистические ошибки и композиционные изъяны.
Удовлетворительно (6-15 баллов)	доклад составлен на основании одного-двух источников. Примеры взяты из этого источника. Изложение сбивается на цитирование, пересказ сбивчив или невнятен, некритически заимствуются термины, обороты и подходы источника. Критические замечания по источнику отсутствуют или сформулированы в самом общем виде. Мнения автора принимаются некритически как истина в последней инстанции.
Неудовлетворительно (0-5 баллв)	доклад составлен на основании одного источника, представляет собой конспект с цитатами большого объема. Терминология непонятна автору доклада. Композиция отсутствует, есть только конспективное следование за источником.

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 вопроса.

Критерии оценки уровня знаний магистрантов по итогам промежуточной аттестации

Оценка	Содержание
Отлично	Студент способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры.
Хорошо	Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение магистранта недостаточно четко выражено.
Удовлетворительно	Ответ правильный в основных моментах, нет иллюстрирующих примеров, отсутствует собственное мнение магистранта, есть ошибки в деталях.
Неудовлетворительно	В ответе студента существенные ошибки в основных аспектах темы.

Текущий контроль

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла);
- знание включенных в программу памятников, умение проводить сравнительный анализ (0-1 балла)
- умение использовать электронные и библиотечные ресурсы, извлекать, отбирать и анализировать полученную информацию. (0-2 балла)

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-2 балла).

При оценивании контрольной работы на знание визуального материала учитывается:

- полнота выполненной работы, знание пройденного материала (задание выполнено на 40%, то есть 40% выполнено правильно, в остальных случаях в названиях и описаниях памятников допущены неточности, задания не выполнены, 1-2/(1-4)* балла;

- четкость в изложении материала, осознанное владение теоретическими знаниями и терминологией, 60 процентов задания выполнено полноценно, 40 процентов - невыполнено 2-4/(4-7)* (баллов);

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможно несколько (2-3 неточности) 4-5/(9-10)* баллов.

*- Контрольная работа номер 1 - максимальное количество баллов 10.

Промежуточная аттестация (зачет/экзамен)

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 вопроса (два вопроса теоретического характера, продемонстрировать знание визуального материала при устном опросе и сделать небольшое выступление в форме доклада на 10 минут).

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается понимание и раскрытие обсуждаемой темы, уместное использование терминов, знание литературы по теме:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе, с литературой не знаком, терминологию понимает плохо (1-2 балла);

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов, с литературой не знаком, терминологией пользуется сознательно (2-4 баллов);

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно, терминологией владеет прекрасно, с базовой литературой знаком, но не знакомство неглубокое (5-8- баллов);

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану, учащийся хорошо понимает предмет обсуждения, владеет терминологией, умеет работать с электронными и библиотечными ресурсами, демонстрирует творческий подход, способность к критическому анализу, грамотное изложение материала (9-10 баллов).

При оценивании устного задания на знание визуального материала учитывается также осознанное владение терминологией и теоретическим материалом, касающимся обсуждаемого вопроса:

- студент знает менее 20% базового материала (1-2 балла);

- студент знает 21-89 % базового материала (3-8 баллов);

- студент знает 90% и более базового материала (9-10 баллов).

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

В процессе освоения курса студент должен подготовить два полноценных выступления по темам курса в форме доклада презентации, сопровождаемого рефератом и выступить со своим докладом на семинарском занятии. Отдельный доклад при этом может быть включен в общую обсуждаемую тему и может быть использован для дальнейшего сравнительного анализа в работе группы.

Пример:

Доклад-презентация по теме «Проблема стиля в методологии истории искусства Г. Вельфлина»: подготовка доклада и презентации на заданную тему по схеме, заданной

преподавателем. Анализируются следующие сочинения: Прологомены к психологии архитектуры, Ренессанс и барокко, Классическое искусство, Основные понятия истории искусства.

Задание выполняется группой студентов, каждый готовит тематические разделы с докладами-презентациями, посвященными полному анализу одного сочинения, после чего делается общее заключение о характерных особенностях метода.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

Примерная тематика рефератов, докладов-презентаций.

ЭПОХИ И СТИЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА (Западная Европа и Россия)

<i>даты</i>	<i>эпохи и их характеристики (особенности стиля, образов, художественные новшества; страны, в которых проявился стиль)</i>	<i>памятники искусства (три примера в каждой графе - архитектура, скульптура, живопись)</i>
18-12 в. до н.э.	Древняя Греция: крито-микенская культура	
7-6 в до н.э.	Древняя Греция: архаика	
5-4 в. до н.э. 1-я пол. 5 в. до н.э. 2-я пол. 5 в. до н.э. 400 – 325 до н.э.	Древняя Греция: классика ранняя ("строгий стиль") высокая поздняя	
4 в. до н.э. – 1 в .н.э.	Древняя Греция: эллинизм	
2 в . до н.э. – 1 в .н.э. 1-3 в. н. э.	Древний Рим: Республика Империя	
1-3 в.	Раннехристианское искусство	
4-15 вв.	Византийское искусство	
11- нач. 12 в.	Романское искусство	
вт. пол. 12-14 в.	Готическое искусство	
10-13 в.	Искусство Домонгольской Руси	
к. 14 в.-1520-е гг. 14 в. 15 в. 1500-1530-е гг.	Искусство итальянского Возрождения Предвозрождение Раннее Возрождение Высокое Возрождение	
1520-е – 1590-е гг.	Искусство итальянского маньеризма	
15-16 в.	Искусство Северного Возрождения	
14-15 в.	Искусство Древней Руси	
1590-е –1700-е 1610-е – 1720-е	Искусство XVII века: Барокко (Италия, Фландрия) Классицизм (Франция Голландия Россия	
1700-е – 1750-е	Искусство XVIII века (Европа и Россия): Рококо	

1760-е – 1790-е	Неоклассицизм	
1800-е – 1840-е 1800-е – 1840-е 1820-е – 1870-е 1840-е – 1880-е 1860-е – 1880-е	Искусство XIX века (Европа и Россия): Поздний классицизм (ампир) Романтизм Реализм (изо) Историзм (архитектура) Пленеризм и импрессионизм	
1880-е – 1890-е 1890-е – 1910-е 1900-е – 1920-е	Искусство конца XIX – начала XX века (Европа и Россия): Постимпрессионизм Символизм и стиль модерн Авангард	

Примерный перечень контрольных вопросов

1. Эгейское искусство: периодизация, основные памятники, особенности стиля.
2. Искусство архаики и классики в Древней Греции: периодизация, основные памятники, особенности стиля.
3. Искусство эллинизма: периодизация, основные памятники, особенности стиля.
4. Искусство Древнего Рима: периодизация, основные памятники, особенности стиля.
5. Романское искусство: периодизация, основные памятники, особенности стиля.
6. Готическое искусство: периодизация, основные памятники, особенности стиля.
7. Раннее и Высокое Возрождение в Италии: периодизация, основные мастера, особенности стиля.
8. Искусство Северного Возрождения: периодизация, основные мастера, особенности стиля.
9. Искусство барокко: периодизация, основные мастера, особенности стиля.
10. Классицизм и рококо в европейском искусстве XVIII века периодизация, основные мастера, особенности стиля.
11. Искусство европейского романтизма: периодизация, основные мастера, особенности стиля.
12. Реализм в европейском искусстве XIX века: периодизация, основные мастера, особенности стиля.
13. Импрессионизм в европейском искусстве XIX века: периодизация, основные мастера, особенности стиля.
14. Постимпрессионизм: периодизация, основные мастера, особенности стиля.
15. Стиль модерн в европейском искусстве: периодизация, примеры, особенности стиля.

Темы рефератов и докладов

1. Эпоха и стиль в архитектуре греческой классики
2. Эпоха и стиль в архитектуре Древнего Рима
3. Эпоха и стиль в византийской живописи
4. Эпоха и стиль в романской архитектуре
5. Эпоха и стиль в готической архитектуре
6. Эпоха и стиль в итальянской живописи Раннего Возрождения
7. Эпоха и стиль в итальянской живописи Боттичелли
8. Эпоха и стиль в творчестве Леонардо да Винчи
9. Эпоха и стиль в творчестве Микеланджело
10. Эпоха и стиль в живописи итальянского маньеризма
11. Эпоха и стиль в нидерландской живописи XV — XVI веков
12. Эпоха и стиль в творчестве Альбрехта Дюрера

13. Эпоха и стиль в творчестве Лоренцо Бернини
14. Эпоха и стиль в живописи Пуссена
15. Эпоха и стиль в ансамбле Версаля времени Людовика XIV
16. Эпоха и стиль в архитектуре итальянского барокко
17. Эпоха и стиль в живописи рококо (по собранию ГМИИ)
18. Эпоха и стиль в творчестве Эжена Делакруа
19. Эпоха и стиль в творчестве Гюстава Курбе
20. Эпоха и стиль в живописи Клода Моне
21. Постимпрессионисты: три пути в искусство XX века
22. Эпоха и стиль в творчестве Винсента Ван Гога
23. Эпоха и стиль в архитектуре европейского модерна
24. Эпоха и стиль в плакате европейского модерна
25. Эпоха и стиль в фотографии 1890 — 1930-х
26. Эпоха и стиль в творчестве Пабло Пикассо
27. Эпоха и стиль в творчестве французских сюрреалистов
28. Традиция и поиск в русской живописи XVII века
29. Эпоха и стиль архитектуры Растрелли
30. Эпоха и стиль в творчестве Василия Баженова
31. Эпоха и стиль в архитектуре Петербурга 1800 — 1830-х
32. Эпоха и стиль в творчестве Александра Иванова (ГТГ)
33. Эпоха и стиль в творчестве Карла Брюллова (ГТГ)
34. Эпоха и стиль в архитектуре Осипа Бове (фоточерк)
35. Эпохи и стиль в ансамбле усадьбы Кусково (фотоочерк)
36. Эпоха и стиль в архитектуре Федора Шехтеля (фотоочерк)
37. Эпоха и стиль в архитектуре московского модерна (фотоочерк)
38. Эпоха и стиль в творчестве Василия Кандинского
39. Эпоха и стиль в творчестве Казимира Малевича
40. Эпоха и стиль в творчестве Александра Бенуа
41. Эпоха и стиль в творчестве Николая Рериха
42. Эпоха и стиль в творчестве Константина Мельникова

Темы курсовых работ

1. Пейзаж в истории искусств (по книге К. Кларка "Пейзаж в искусстве").
2. Фильм Стенли Кубрика "Барри Линдон" и искусство английского Просвещения
3. Фильм Ингмара Бергмана "Седьмая печать" и искусство северного Средневековья
4. Фильм Андрея Тарковского "Страсти по Андрею" и искусство эпохи Андрея Рублева
5. Фильм Жана Кокто "Красавица и чудовище" и искусство французского Возрождения
6. Фильм Дэвида Гриффита "Нетерпимость": эпохи мирового искусства в кинематографе
7. Библейские образы и поиски стиля в кинематографе 1960-х годов ("Страсти по Матфею" Пьетро Паоло Пазолини и "Иисус Христос — сверхзвезда" Нормана Джуисона)
8. Образ и стиль в иллюстрациях И.Я. Билибина (1890 — 1930-е)
9. Образ будущего в советском искусстве 1920 — 1930-х годов (живопись, литература)
10. Архитектурные стили в Московском метрополитене
11. Павильоны московского метро 1930 — 2000-х годов (фотоочерк)
12. Эпоха и стиль в советском плакате (рекламный, информационный, киноплакат)
13. Эпохи и стили в мемориалах Москвы (фотоочерк)
14. Художественные надгробия второй половины XIX — начала XX века в Москве (фото)
15. Сказка, миф и символ в живописи Чюрлениса
16. Интерьеры Государственного Исторического музея: путешествие по эпохам русского искусства

17. Интерьеры ГМИИ (Музея изящных искусств при Московском университете): путешествие по эпохам мирового искусства
18. Современное православное искусство: традиции и поиски
19. Современная архитектура Москвы: образ и стиль
20. Современное салонное искусство (Глазунов, Шилов, Церетели) и проблема стиля
21. Повесть Н.В. Гоголя "Портрет" и проблемы салонного искусства
22. Животный мир в архитектуре московского модерна (фотоочерк)
23. Храмовая архитектура русского модерна (Москва, Московская область) (фотоочерк)
24. Готические стилизации в архитектуре Москвы середины XIX — начала XX века (фотоочерк)
25. Промышленная архитектура Москвы середины XIX — начала XX века (фотоочерк)
26. Символы и эмблемы на общественных зданиях Москвы
27. Архитектура московских вокзалов (фотоочерк)
28. Архитектура московских театров (фотоочерк)
29. Синтез искусств в архитектуре московских музеев (фотоочерк)
30. Эпохи и стили в русской моде XIX века
31. Эпохи и стили в русской моде XX века

Темы дипломных работ

1. Русская эмблематика XVIII — XX веков (книги эмблем, геральдика)
2. Сад в голландском искусстве XVII в. (по собранию ГМИИ)
3. Город в голландском искусстве XVII в. (по собранию ГМИИ)
4. Сад в итальянском искусстве XVII-XVIII в. (по собранию ГМИИ)
5. Город в итальянском искусстве XVII в. (по собранию ГМИИ)
6. Алхимия в истории искусства: герметика, масонство, символизм
7. Космическая символика (звездное небо, звезды, планеты, астрология) в искусстве
8. Бестиарий из Национальной библиотеки Санкт-Петербурга – памятник романского книжного искусства
9. Сюрреализм в изобразительном искусстве и кинематографе 1920-1960-х годов
10. Эпоха и стиль в детской книге 1920—1950-х годов

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Источники

Обязательные источники

Калинина О. А. История изобразительного искусства <https://znanium.com/catalog/document?id=390567>

- Кинева Л. А. История искусств <https://znanium.com/catalog/document?id=393511>
- Лиманская Л. Ю. и др. Опыт естествознания и эволюция жанровых форм в истории искусства <https://znanium.com/catalog/document?id=357163>
- Современные исследовательские подходы в науках об искусстве <https://znanium.com/catalog/document?id=426248>
- Павлов И. Ю. История искусств от первобытности до современности <https://znanium.com/catalog/document?id=426343>.
- Павлов И. Ю. История искусств <https://znanium.com/catalog/document?id=426345>

Дополнительные источники

Кандинский В. Избранные труды по теории искусства в 2 тома. М.: Гилея, 2001.
 Леонардо да Винчи. Избранные произведения. В 2-х т. М., 1998
 Эстетика Ренессанса. В 2-х т. М.: Искусство, 1981.

Литература

Обязательная литература

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.: АСТ-Пресс; Галарт, 2008. 624 с.
Даниэль С.М. Искусство видеть. Л.: Искусство, 1990. 223 с.

Дополнительная литература

Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. СПб., 1996.

Гомбрих Э. История искусства. М.: АСТ-Пресс, 1995. 680 с.

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения : курс лекций. Т. 2 : XVI столетие . - Москва ; Санкт-Петербург : Рипол классик : Пальмира, 2019

Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. СПб.: Азбука-Классика, 2006. 640 с.

Электронные ресурсы

CD-ROM издательства "Директ-Медиа" (Москва):

Популярная художественная энциклопедия. 2008

Шедевры мировой живописи: 11 111 репродукций. 2004

5000 шедевров гравюры. 2003

5000 шедевров рисунка. 2002

История живописи в шедеврах Авторы-составители К.Л. Лукичева, А.В. Пожидаева. Вып. 1-2. 2007

Искусство старых Нидерландов: от Лимбурггов до Брейгелей. 2007

Книжная миниатюра. 2006

Византийское искусство. 2006

Искусство Средних веков: Часть первая. II - XII вв. 2006

Искусство Средних веков. Часть вторая. Искусство готики. 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Интернет-ресурсы

Учебные и методические материалы по курсу на сайте "Сады и время", раздел

"Гуманитарный университет" (<http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=267>).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;

- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

В процессе освоения курса студенту рекомендуется уделять внимание регулярно пользоваться информационными образовательными технологиями для углубления и пополнения своих знаний, сбора необходимой информации для написания рефератов и подготовки докладов, стараться на основе сравнительного анализа памятников выявить общие и специфические черты между региональными или национальными художественными центрами, уяснить для себя специфические особенности стилей.

В процессе самостоятельной проработки материала студентам рекомендуется использовать междисциплинарный подход, позволяющий увидеть художественный феномен в широком и многоплановом контексте – социально-политическом, культурном, богословском и историческом.

При подготовке докладов-презентаций, рефератов и подготовке к семинарским занятиям, рекомендуется подробно изучить рекомендуемую литературу, указанную в соответствующих изучаемым темам разделах плана семинарских занятий. В указанных разделах, по каждой теме даны подробные методические указания, темы для докладов и указана необходимая литература (См.п.7.1). Темы для рефератов и докладов могут быть откорректированы индивидуально, при этом одной из важнейших задач обучающегося является самостоятельный библиографический поиск и анализ литературы по теме. Также обязательным условием подготовки к семинарским занятиям является знакомство и освоение указанных в планах электронных ресурсов, связанных с использованием глобальной сети интернет на иностранных языках.

9.1. Планы семинарских занятий

Цель семинарских занятий – закрепление исторических знаний, развитие навыков самостоятельной исследовательской работы, умение самостоятельно работать с источниками, научной и учебной литературой, аргументировано обосновывать свои интерпретации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Сформировать историко-компаративистский взгляд на междисциплинарные и межвидовые аспекты интерпретации основных эпох теории искусства;
- Развить способность к анализу концептуальных особенностей различных этапов развития истории искусства;
- Сформировать навыки сравнительно-исторического анализа исторических эпох и национальных культур с целью выявления их исторической преемственности.

Новизна содержания семинарских занятий основана на сочетании синхронного и диахронного методов изучения материала. Такой подход позволяет студенту самостоятельно выбирать интересующий его материал из предложенного по теме списка источников и литературы, с тем, чтобы в процессе работы продемонстрировать потенциальные возможности развития теоретических школ и направлений, очертить рабочие границы присущие различным жанрам теоретической литературы, показать их актуальность и связь со смежными естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами.

Темы семинарских занятий являются продолжением тем, рассматриваемых в процессе лекционного курса. Особенностью работы на семинарских занятиях является их источниковедческая ориентация, требующая от студентов навыков работы с памятниками по истории и теории искусства, с историко-художественными сочинениями. Ответы строятся в виде коллективных докладов по выбранной проблематике. Объединяясь в группы по 2-3 человека, студенты готовят небольшие доклады по теме и в процессе ответов дополняют друг друга, обосновывают свои точки зрения на изучаемый материал, предлагают освоенную ими систему аргументации. Сочетание письменных и устных форм работы позволяет углубить и закрепить изучаемый материал, а также сформировать навыки как устного, так и письменного изложения теоретического материала.

Ответы на семинарских занятиях оцениваются по 10-бальной шкале и являются формой внутри семестровой аттестации.

При подготовке списков источников, учебной, научной литературы учтены работы отечественных и зарубежных историков искусства. Круг обязательных источников и литературы по теме рассчитан на конкретный интерес студента к той или иной теоретической проблеме и рассчитан на общее ознакомление с материалом, в то время как списки дополнительных источников, учебной и научной литературы позволяют более углубленно раскрыть предлагаемые в планах семинаров вопросы для обсуждения. По причине недостаточного количества учебной литературы и хрестоматий для студентов, обучающихся по специальности искусствоведение, дается расширенный список научной литературы и источников.

ТЕМА 1.

История искусства – гуманитарная профессия и историко-культурная дисциплина

1. Профессия историка искусства в контексте гуманитарных дисциплин.
2. Основы профессии историка искусства: погружение в культуру, включение в исторический контекст, анализ и интерпретация произведения искусства.
3. Этапы работы историка искусства: знакомство с эпохой и стилем, сбор материала, сравнение существующих интерпретаций, выстраивание собственной концепции.
4. Структура профессиональной деятельности историка искусства: научная работа в области теории и истории искусства, преподавание, просвещение, работа в музее, в средствах медиа.

Вопросы для обсуждения

1. Какие способности нужны историку искусства? Можно ли их развивать?
2. История искусства – строгая наука или искусство интерпретации?
3. Культурная подготовка искусствоведа - как она влияет на профессиональные результаты?
4. Художественная эпоха, стиль и стилизация – в чем разница между этими понятиями?
5. Как найти границы между художественными эпохами и дать краткую интерпретацию художественной эпохи?
6. Теория "большого стиля" – в чем ее плюсы и минусы на современном этапе развития науки?

ТЕМА 2.**Греция и Рим: два истока европейской культуры**

1. Особенности древнегреческой культуры, позволившие создать классические памятники искусства.
2. Классика и эллинизм – два этапа развития греческой художественной культуры.
3. Архитектура Греции и Рима – различия техники и различия мировоззрения.
4. Скульптура и живопись античности – взаимодействие художественных методов.
5. Римская живопись и путь к средневековому религиозному искусству.

Вопросы для обсуждения

1. С чем связан феномен древнегреческого искусства периода классики – социальные факторы, культурная среда, особенности заказа и оценки произведений?
2. Аполлон и Дионис, порядок и хаос – два облика греческой культуры?
3. Эллинизм - начало эстетической культуры будущей Европы?
4. Древний Рим – государство и архитектурный стиль.
5. Живопись Древнего Рима и традиция экфрасиса.

ТЕМА 3.**Средние века, Ренессанс и маньеризм**

1. Периодизация и региональное деление средневекового искусства – Европа, Россия, страны Востока.
2. Романское и готическое искусство.

3. Формирование типа средневекового собора: католическая базилика и православный центрально-купольный храм.
4. Начало Возрождения – сроки и темпы в разных культурах.
5. Особенности культуры Возрождения, отразившиеся в памятниках искусства.
6. Архитектура Возрождения – начало, зрелый и поздний период.
7. Маньеризм – художественная эпоха между Возрождением и барокко.
8. Возрождение и маньеризм в разных странах Европы.

Вопросы для обсуждения

1. Особенности средневекового живописного образа – православный Восток и католический Запад.
2. Католическая базилика и православный центрический храм – различные образы мира.
3. Живопись и скульптура Возрождения – пластические качества античности.
4. Причины возникновения и особенности искусства маньеризма.
5. Искусство Северного Возрождения – его особенности и достижения.

ТЕМА 4.

Искусство XVII века

1. Три стилистических направления в искусстве Европы XVII века.
2. Барокко – эстетические принципы и художественный метод.
3. Особенности и развитие итальянского искусства в XVII –XVIII веках.
4. Французский классицизм и "классицизмы" – неоклассицизм, ампир, классицизм начала XX века, "монументальный стиль" 1930-50-х годов.
5. Протестантское искусство XVII века – барокко, классицизм, реализм.

Вопросы для обсуждения

1. Картина эпохи барокко – театр больших тем.
2. Взаимодействие и синтез искусств в итальянском барокко.
3. Искусство Голландии XVII века – канон, реальность, личность художника.
4. Версаль – идеальный образец классицизма.
5. Рококо – позднее барокко или камерное барокко?

ТЕМА 5.

Искусство Просвещения и романтизма

1. Культура Просвещения и ее влияние на европейское и российское искусство.
2. От рококо к классицизму: каприччио и архитектурные фантазии.
3. Образ человека в искусстве эпохи Просвещения.
4. Пейзаж в искусстве Эпохи просвещения.

5. Период революций и возникновение искусства романтизма.
6. Два облика романтизма – революционный и созерцательный.

Вопросы для обсуждения

1. Каковы взаимоотношения между культурой Просвещения и стилями живописи?
2. Архитектурные фантазии и реальный художественный стиль: от Пиранези до Булле.
3. Оттенки чувства в искусстве Просвещения – живописный портрет, музыкальный театр, пейзажный парк.
4. Переход к романтизму – живопись, архитектура, садовое искусство.
5. Романтизм – художественная эпоха и стиль мышления.

ТЕМА 6.

Искусство XIX и XX веков

1. Буржуазная среда и искусство – проблемы творчества и заказа.
2. Феномен гения – художественная и социальная проблема Новейшего времени.
3. Пути развития живописи – от условности к реальности (классицизм – романтизм – реализм) и от реальности к условности (пленэризм – импрессионизм – постимпрессионизм).
4. Путь к новому искусству: стиль модерн и авангард.
5. Социальные условия существования искусства в XX веке: государственный заказ, буржуазная среда, омащвление вкусов, авторское творчество.

Вопросы для обсуждения

1. "Заказан тебе портрет – и пиши портрет!" – судьба искусства в буржуазной среде.
2. Непризнанный гений – изгои официального искусства от Уильяма Блейка до Вадима Сидура.
3. От пленэра к авангарду – поиски нового визуального мира.
4. Символизм и авангард – два этапа художественной революции.
5. Искусство после великих стилей – каковы критерии его качества?

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

При подготовке рефератов студенту следует придерживаться требований к оформлению письменных работ, предусмотренных учебным планом (структура работы, содержание и оформление библиографии в обязательном порядке должны быть обговорены с преподавателем). При работе с литературой и оформлении результатов библиографического поиска (оформление ссылок и заключительной библиографии), студенту необходимо стараться придерживаться «Правил оформления письменных работ студентов» принятых в РГГУ. Тему и вопросы литературного поиска согласовывать с преподавателем в индивидуальном порядке.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Введение в историю искусства» реализуется на факультете кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – подготовить специалиста, способного ориентироваться в эпохах и стилях мирового искусства, применять в теории и на практике знания и компетенции в области исторического изучения художественной культуры, знающего особенности развития и формы различных видов искусства, умеющего применять исторический подход к произведениям различных эпох, оценивать и вводить в культурный контекст явления современной художественной жизни.

Задачи дисциплины:

- овладение основами понятийного аппарата (художественная эпоха, стиль, стилизация, стилистическое направление, индивидуальная манера), позволяющего изучать исторические дисциплины профессионального цикла;
- усвоение хронологической матрицы истории искусства (эпохи, стили, страны, датировки) и историко-художественным контекстом важнейших эпох (маньеризм, барокко, модерн) и творческих явлений (эллинизм, караваджизм, импрессионизм);
- изучение базовых, опорных персоналий и памятников истории искусства, на знании которых основана система знаний и междисциплинарных связей последующего цикла профессионального образования;
- умение оперировать полученными знаниями (ориентироваться в эпохах, стилях, датировках, персоналиях), пользоваться усвоенными способами их актуализации и интерпретации (установление хронологической последовательности явлений, введение их в исторический контекст).

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1.1 Способен вести научно- исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия и термины истории искусства;
- систематизацию и хронологию истории искусства Европы и России;
- содержание и проблематику основных эпох в истории искусства Европы и России;
- важнейшие памятники и персоналии классических периодов истории искусства (от Древней Греции до начала XX века).

Уметь:

- давать характеристику каждой из изучаемых эпох, ввести их в историко-культурный контекст;
- анализировать произведение искусства в контексте создавшей его художественной и исторической эпохи;
- устанавливать взаимосвязи между художественными явлениями разных стран (Европа и Россия) и исторических периодов (классицизм, неоклассицизм, ампир).

Владеть:

- основами историко-типологического метода в изучении истории искусства;
- актуализированными знаниями по хронологии и стилистической истории, помогающими ориентироваться в новом материале дальнейшего цикла обучения;
- представлением об исторических процессах в рамках истории искусства (идея прогресса, идеал и идея, художественная эволюция и революция, продолжение традиции).

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачёта

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы.

