

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

Факультет эстетического образования
Кафедра художественно-педагогического образования

(рег. № 441 30-03-31-2025)

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
М.А. Шатарова
25 06 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
И.В. Пеститко
25 06 2025 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени»

для специальности:
6-05-0113-06 Художественное образование

Составитель - доцент кафедры художественно-педагогического образования
Коврик Оксана Александровна, кандидат искусствоведения, доцент

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета БГПУ 26 июня 2025 г. протокол № 10

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА</u>	4
<u>1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</u>	8
1.1.Содержание лекционного материала.....	8
1.1.1.Раздел I. ИСКУССТВО ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН XVII ВЕКА.....	8
1.1.2.Раздел II. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII - XIX вв.).....	10
1.1.3.Раздел III. ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (XX век).....	13
<u>2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</u>	16
2.1.Содержание учебного материала к лекционным занятиям (опорный конспект).....	16
2.1.1. К разделу «Искусство западноевропейских стран XVII века».....	16
2.1.2. К разделу «Искусство Нового времени (XVIII - XIX вв.)».....	24
2.1.3.К разделу «Искусство Новейшего времени (XX век)».....	40
2.2.Примерные задания для подготовки к семинарским занятиям.....	48
2.3.Примерные задания для подготовки практических заданий.....	51
2.3.1.Задание 1.....	51
2.3.2. Задание 2-3.....	52
2.3.3.Задание 4-5.....	53
2.4.Общая схема проведения формально-стилистического анализа произведения станковой живописи.....	54
2.5.Общая схема проведения сравнительно-стилистического анализа двух произведений станковой живописи.....	55
2.6.Алгоритм групповой работы.....	57
2.7.Примерные темы учебных рефератов.....	58
<u>3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ</u>	61
3.1.Примерные вопросы для подготовки к экзамену.....	61
3.1.1. для обучающихся на очной форме получения образования.....	61
3.1.2. для обучающихся на заочной форме получения образования.....	64
3.2.Примерный перечень и краткая характеристика оценочных средств.....	66
3.3.Примеры компетентностно-ориентированных заданий.....	67
3.4.Критерии оценки результатов учебной деятельности.....	75
3.5.Список рекомендуемых к изучению произведений изобразительного искусства и архитектуры.....	78
<u>4.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ</u>	78
4.1. Утвержденные учебные планы.....	78
4.1.1. для специальности 6-05-0113-06 Художественное образование дневной формы получения образования.....	78
4.1.2. для специальности 6-05-0113-06 Художественное образование заочной формы получения образования.....	79
4.2. Утвержденная учебная программа по дисциплине.....	80
4.3.Учебно-методическая карта дисциплины.....	81
4.3.1.УМК дисциплины для дневной формы получения образования.....	81
4.3.2.УМК дисциплины для заочной формы получения образования.....	91

<u>4.4.Список рекомендуемой литературы</u>	101
<u>4.4.1.Основная</u>	101
<u>4.4.2.Дополнительная</u>	101
<u>4.4.2.1.К разделу «Искусство Нового времени (XVII –XIX веков)»</u>	102
<u>4.4.2.2.К разделу «Искусство Новейшего времени (XX век)»</u>	102
<u>4.5.Требования к выполнению самостоятельной работы обучающихся</u>	105
<u>4.6.Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности обучающихся</u>	107
<u>4.7.Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся</u>	108
<u>4.8.Примерные критерии и показатели оценки выполнения обучающимися работ, используемых в процессе текущей аттестации и самостоятельной работы</u>	109

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени», входящей в цикл специальных дисциплин, разработан для студентов специальности 6-05-0113-06 Художественное образование с учетом художественно-педагогической профессиональной специфики их будущей деятельности и широкого диапазона потенциальных дидактических и творческих запросов. Он регламентирует учебно-методическую деятельность по данной учебной дисциплине в образовательном процессе вуза.

Целью разработки ЭУМК является создание информационно-методического обеспечения учебного процесса по данной учебной дисциплине, которая строится на сочетании теоретических (лекционных) и семинарских занятий в учебных аудиториях, а также предполагает осуществление большого объема самостоятельной работы студентов с последующей сдачей ими зачетов и экзаменов, последнего - в качестве формы итогового контроля.

Представленный ЭУМК разработан в соответствии с действующей учебной программой по дисциплине «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени», которая успешно апробирована на кафедре художественно-педагогического образования БГПУ. Данная учебная дисциплина является фундаментальной теоретической дисциплиной для студентов художественно-педагогического профиля, а также для студентов творческих и художественных специальностей. Она направлена на формирование базового ядра профессиональных знаний и компетенций студентов данных специальностей, а также на формирование общей профессиональной культуры и художественного вкуса будущих педагогов-художников.

К основным **функциям** ЭУМК относятся:

- раскрытие основных требований к содержанию учебной дисциплины «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени»;
- объединение в единое целое различных учебно-методических материалов, обеспечение преемственности и междисциплинарных связей в процессе освоения учебной дисциплины;
- управление учебной художественно-творческой и исследовательской деятельностью студентов по учебной дисциплине «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени».

Структура данного комплекса обусловлена основной целью преподавания учебной дисциплины – подготовки профессионального педагога-художника, владеющего системой теоретических знаний, практических умений и навыков работы с наглядным визуальным материалом для будущей самостоятельной профессиональной деятельности в общих либо профильных учреждениях образования.

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени» имеет следующую **структуру**:

- пояснительная записка (введение в ЭУМК);
- теоретический раздел, включающий основное содержание учебной дисциплины и обеспечивающий теоретический уровень освоения материала;
- практический раздел, содержащий учебные материалы для проведения семинарских занятий с учетом специфики специальности и формы обучения студентов (очной, заочной), примерные задания для подготовки к семинарским и практическим занятиям, а также примерные темы учебных рефератов;
- раздел контроля знаний, который включает списки вопросов для подготовки к экзамену для обучающихся разных форм получения образования, примерный перечень и краткую характеристику оценочных средств, примеры компетентностно-ориентированных заданий, критерии оценки результатов учебной деятельности обучающихся, а также обширный список рекомендуемых к изучению произведений изобразительного искусства и архитектуры, представленный по отдельным историческим периодам и странам;
- вспомогательный раздел, содержащий утвержденные учебные планы по специальности (очной и заочной форм обучения), утвержденную учебную программу по дисциплине, учебно-методические карты учебной дисциплины для очной и заочной форм получения образования, список рекомендуемой для изучения литературы (включает учебники, общие по учебной дисциплине работы и список дополнительной литературы по отдельным историко-художественным эпохам и странам), а также перечень используемых средств диагностики учебной деятельности студентов, методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов и примерные критерии и показатели оценки выполнения обучающимися работ, используемых в процессе текущей аттестации и самостоятельной работы.

Основными **задачами** ЭУМК являются:

- формирование четкой системы научных взглядов на протекание общего историко-художественного процесса развития архитектуры, изобразительного и декоративного искусства;
- развитие навыков профессионального описания и анализа произведений изобразительного искусства и архитектуры;
- выработка основ самостоятельного исследовательского анализа памятников;
- развитие зрительной памяти студентов и закладывание прочного банка визуальных данных по изучаемому курсу;
- формирование навыков самостоятельной формально-стилистической атрибуции произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства различных исторических эпох и стран;

- формирование четкой системы профессиональных взглядов на функционирование и развитие стилевых процессов формообразования в истории искусства и современной творческой деятельности;
- отработка профессиональных навыков комплексного креативно-аналитического мышления студентов.

Теоретическая часть ЭУМК предусматривает последовательное изложение художественной проблематики и основного содержания важнейших периодов развития европейской архитектуры и изобразительного искусства от XVII века до конца XX века.

ЭУМК «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени» предусматривает взаимосвязь с широким кругом учебно-методических материалов, понятий и терминов по таким учебным дисциплинам, как «Рисунок», «Живопись», «История графического дизайна», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Скульптура», «Цветоведение», «Декоративно-прикладное искусство», «История народных художественных ремесел», «Шрифтовая графика», «Перспектива», «Композиция», «Материалы и технологии в художественном творчестве».

Методология разработки ЭУМК предполагает использование широкого диапазона методов современного гуманитарного знания, сочетание специального (искусствоведческого, или компаративного) и более широкого философского (феноменологического) научных подходов. Она включает элементы формального, сравнительно-стилистического, иконографического и иконологического анализа, а также использует элементы системного анализа, теории коммуникации, семиотики, теории мифа, социологии искусства, гендерного подхода и психоанализа.

Изучение и усвоение представленных в ЭУМК учебно-методических материалов студентами в процессе прохождения учебной дисциплины «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени» должно обеспечить формирование у будущих педагогов-художников определенного в учебной программе по дисциплине набора академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.

В результате изучения учебной дисциплины «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени» студент должен:

знать:

– основную терминологию, ключевые понятия теории и основные закономерности развития истории объемно-пространственных, или пластических искусств, художественной гармонии и профессиональных средств анализа художественных произведений;

– средства художественной выразительности и закономерности развития историко-художественного процесса;

– современные тенденции изучения и интерпретации художественно-исторического процесса;

уметь:

– использовать основы теории и истории искусства в решении профессиональных задач педагога-художника;

– применять способы интерпретации изобразительного материала для слушателей и различных категорий обучающихся;

– организовать художественно-творческую деятельность учащихся в образовательной среде;

владеть:

– методами анализа художественных произведений различных исторических эпох;

– техниками отбора необходимого иллюстративного ряда произведений.

Учебная дисциплина «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени» позволит глубже понять возможности взаимодействия и общую неразрывную связь педагогических учебных дисциплин и различных видов объемно-пространственных, или пластических (изобразительных) искусств.

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1.Содержание лекционного материала

1.1.1.Раздел I.

ИСКУССТВО ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН XVII ВЕКА

Тема 1.1. Искусство Италии

Перечень вопросов для изучения

Архитектура и изобразительное искусство эпохи католической Контрреформации и буржуазных революций. Разделение искусства на церковное и светское; их поляризация. Кризис религиозной культуры. Рождение реализма. Многостилие (сосуществование барокко и классицизма). Доминанта церковного искусства и потребности быта. Развитие светской жизни и буржуазной культуры. Противостояние аристократической культуре революционных общественных идеалов. Истоки реализма в живописи Нового времени. Творчество Караваджо. Художественный смысл натурализма в европейском искусстве. Жанры реалистической живописи. Коллекционеры и меценаты. Развитие национальных школ живописи. Ансамбль площади Св. Петра в Ватикане. Барочные церкви Рима (Ф. Борромини). Скульптура Д.-Л. Бернини. Росписи барочных церквей (А. дель Поццо, П. да Кортоне, Гаулли). Барочная скульптура католических храмов в Италии. Жанровая живопись Строцци. Творчество А. Маньяско. Венецианская ведута как жанр станковой живописи (А. Каналь, Б. Белотто, Ф. Гварди). Д.-Б.Пиранези – мастер фантастического архитектурного пейзажа.

Тема 1.2. Искусство Фландрии

Перечень вопросов для изучения

Разделение Нидерландов на две страны. Сложение национальной живописной школы Фландрии. Барокко - национальный стиль фламандского искусства. Стилистические особенности фламандского стиля живописи. П.-П. Рубенс – глава фламандской школы живописи. Жанровый диапазон и творческий метод Рубенса. Посещение Италии и работа для семейства Гонзага. Портреты Рубенса. Мифологические композиции. Пейзажи. Декоративные композиции. Мастерская Рубенса и ее художники (А. ван Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс и др.). Творчество мастеров фламандского пейзажа (Д. Тенирс) и натюрморта (Я. Фейт).

Тема 1.3. Искусство Испании

Перечень вопросов для изучения

Сложение национальной школы живописи Испании. Творчество Х. Риберы и влияние идей караваджизма на его творчество и живописный метод. Ф. Сурбаран – художник католической Испании. Портреты и алтарные образа. Видение и явление чуда в картинах Сурбарана. Образ Марии в

творчестве Сурбарана. Натюрморты Сурбарана. Д. Веласкес – величайший художник Испании XVII века. Портреты королевской семьи. Серии портретов шутов и карликов. Мифологические композиции и батальная композиция. Реализм в творчестве Веласкеса. «Менины» и «Пряхи», их значение для истории мировой живописи. Творчество Б.-Э. Мурильо. Жанровые композиции художника. Образ Мадонны Непорочного зачатия в творчестве Мурильо. Ф. Гойя – величайший художник Испании XVIII века. Живопись и графика. Портрет королевской семьи. Портреты современников. Образы героев войны за независимость. Творчество позднего Гойи в «Доме глухого». Серии печатных графических работ.

Тема 1.4. Искусство Голландии

Перечень вопросов для изучения

Искусство молодого протестантского государства (семи северных объединенных провинций Нидерландов). Своеобразие политического устройства, хозяйственного и бытового уклада голландцев. Формирование художественного рынка, одного из первых в Европе. Локальные художественные центры (Утрехт, Делфт, Амстердам и др.) и местные традиции искусства. Станковая живопись – главный вид художественного творчества. Своеобразие тематического и жанрового репертуара голландской живописи. Технология живописного творчества. Портрет, в том числе корпоративный – наиболее презентативный жанр. Расцвет пейзажа, натюрморта, бытовой сцены, живописного интерьера в голландском искусстве эпохи «золотого века». Высокий уровень жанровой спецификации. Влияние караваджизма и барокко на стилистику голландского искусства. Внестилевая линия в голландском искусстве XVII века. Мастера «золотого века» голландской живописи (Франс Халс, Рембрандт Харменс ван Рейн, Йоханнес Вермер). Своеобразие творческих концепций, тематический и жанровый репертуар, своеобразие индивидуальных художественных манер и стилей. Образы портретных композиций Халса. Групповые (корпоративные) портреты, гротеск творческих характеристик героев поздних портретов Халса. Рембрандт – живописец и график, собиратель искусства, новатор в живописи. Диапазон жанровых предпочтений в разные периоды творчества. Портретный жанр в творчестве живописца. Корпоративные портреты. Композиционные эксперименты в сцене выступления «Ночного дозора». Автопортреты Рембрандта. Религиозные и мифологические композиции. Индивидуальный творческий почерк мастера и его эволюция. Стилистика и образная концепция героев позднего творчества Рембрандта. Й. Вермер – живописец из Делфта. Школа Делфта и К. Фабрициус как ее основатель. Жанровый репертуар композиций Вермера. Специфика художественного строя его произведений. Система выразительных средств. Художественная эволюция творчества.

Тема 1.5. Искусство Франции

Перечень вопросов для изучения

Искусство Франции эпохи Тридцатилетней войны. Деятельность Ж. Калло, графические серии его работ. Караваджизм в искусстве Франции первой половины столетия. Творчество Ж. де ла Тура. Живопись «реальности». Творчество братьев А. Л. и М. ле Нэн. Искусство эпохи царствования Людовика XIV. Строительство новой официальной королевской резиденции в Версале. Монументально-декоративная скульптура (А. Кузевокс, Ф. Жирардон, П. Пюже). Регулярный французский сад (А. Ленотр). Развитие городской гражданской архитектуры. Творчество Ж. Ардуэн-Мансара. Ансамбль собора и Дома инвалидов в Париже. Классический ордер в архитектуре Нового времени. Восточный фасад Лувра Ш. Перро. Создание Королевской академии изящных искусств и ее роль в развитии французского искусства последующего времени. Деятельность придворных художников (С. Вуэ, Ш. Лебрен). Иерархия жанров во французской живописи. Живописный портрет во французском искусстве (Г. Риго, П. Миньяр, Ф. де Шампень, Н. Ларжильер). Париж – новая столица европейского искусства. Классицизм в живописи: Н. Пуссен и К. Лоррен. Творческий метод Н. Пуссена. Цветовая перспектива и живописная концепция пейзажа в творчестве К. Лоррена.

1.1.2.Раздел II.

ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII - XIX вв.)

Тема 2.1. Искусство Франции XVIII века

Перечень вопросов для изучения

Искусство эпохи рококо. Художественная концепция и выразительные средства стиля. Декоративный стиль оформления городских аристократических особняков (отелей). Архитекторы рококо: Ж.-Л. Оппенор, Ж. Бoffран. П.-А. Деламер. Итерьеры Отеля Субиз в Париже (салон Принцессы). Творчество А. Ватто – крупнейшего художника эпохи. Новый жанр живописи (галантные празднества). Живописный и графический портрет в творчестве А. Ватто. Расцвет национальной школы французского портрета (Ж.-Б. Перроно, Ж.-М. Наттье, М. Кантен де Латур). Новая концепция портретного образа. Представители стиля рококо в живописи (Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар и др.). Идеи Просвещения во французском искусстве. Влияние деятельности философов-энциклопедистов на развитие французской художественной культуры. Просветительская концепция искусства. Крупнейший живописец Франции – Ж.-Б.-С. Шарден. Натюрморт и жанровая сцена в творчестве Шардена. Выразительные средства и живописный стиль Шардена. «Нравственные сюжеты» и воплощение идей Просвещения в живописи Ж. Б.-Грёза. Французская скульптура: (Г. Кусту, Ж.-Б. Пигаль, Ж.-А.Гудон, Ж.-Б. Лемуан, Э.-М. Фальконе). Расцвет скульптурного портрета. Строительство церкви Св. Женевьевы Ж.-Ж. Суффло. Археологические раскопки в Помпеях и их влияние на новый всплеск увлечения античной культурой и искусством. Неоклассические тенденции в архитектуре Ж.-А. Габриэля

(Малый Трианон в Версале). Увлечение жанром «античной руины» в пейзажах Г. Робера. Ж.-Л. Давид – художник великой французской революции. Гражданские идеалы в живописи Давида. Живописные портреты Давида как выражение художественного мировоззрения эпохи. Художественная эволюция творчества Давида как отражение стилистики позднего классицизма (ампира).

Тема 2.2. Искусство Англии XVIII века

Перечень вопросов для изучения

Основные тенденции развития английского искусства в эпоху Просвещения. Значение литературной и театральной традиции для развития английского национального искусства Нового времени. Архитектура, станковая живопись и декоративно-прикладное искусство, связанное с оформлением частных интерьеров. Сложение традиции национальной архитектуры барокко и классицизма. Неоклассическая тенденция в архитектуре (К. Рен собор Св. Павла в Лондоне). Формирование национальной школы портретной живописи (У. Хогарт, сэр Д. Рейнольдс, Т. Гейнсборо, Лоуренс). Просветительские традиции английской живописи и графики. Теоретические изыскания У. Хогарта в области изобразительного искусства в книге «Анализ красоты». Расцвет английской национальной школы пейзажной живописи (Т. Гейнсборо, Д. Констебл, У. Тернер). Формирование национальной традиции паркового искусства. Развитие национальной школы декоративно-прикладного искусства (мебели и фарфора).

Тема 2.3. Русское искусство XVIII века

Перечень вопросов для изучения

Русское искусство в царствование Петра I и его потомков. Основание новой европейской столицы империи и сложение архитектурного ансамбля города (Ш. Леблон, Д. Трезини). Русская живописная парсуна как переходный тип изображения от иконы к светскому портрету. Россика – характерное явление в русском искусстве петровской эпохи. Работы представителей семейства Растрелли (архитектора и скульптора) – воплощение русского барокко елизаветинской поры. Рождение русской школы станковой живописи и печатной графики (А. Зубов). Петровские пенсионеры (А. Матвеев, И. Никитин). Основание Императорской Академии художеств. Сложение русской национальной художественной школы. Неоклассический дух и идеалы Просвещения в русском искусстве второй половины XVIII века. Формирование и развитие русской национальной школы архитектуры (В. Баженов, В. Стасов, Чевакинский, А. Львов и др.), скульптуры (Ф. Шубин, И. Козловский, И. Мартос, П. Гордеев), станковой живописи (Ф. Рокотов, И. Вишняков, А. Лосенко, И. Антропов, династия Аргуновых, В. Шибанов, Ф. Матвеев, Д. Левицкий, В. Боровиковский). Расцвет русской архитектуры (В. Баженов, Д. Кваренги, Д. Камерон), портретной живописи, монументальной скульптуры (Памятник Петру I работы М.-Э. Фальконе), меценатской деятельности и музейного собирательства (основание коллекций Эрмитажа) при Екатерине Великой.

Тема 2.4. Французское искусство XIX века

Перечень вопросов для изучения

Стиль ампир как поздняя фаза развития неоклассицизма. Архитектура стиля ампир. Церковь Мадлен в Париже. Триумфальная арка (О. Шальгрэн, Ф. Рюд). Интерьеры ампир (альбомы образцов Ш. Персье и Н. Фонтэна). Живопись на изломе эпох. Творчество Ж.-О.-Д. Энгра. Романтизм в изобразительных искусствах. Литературная основа романтизма. Романтическая живопись. Тематика. Жанровые предпочтения и система выразительных средств. Практики и теоретики романтизма (А. Гро, Т. Жерико, Э. Делакруа). Архитектурная эклектика (историзм) как выражение духа эпохи середины века. Здание Парижской оперы Ш. Гарнье. Реконструкция центра Парижа префектом бароном Османом. Кризис в архитектуре и скульптуре. Расцвет станковой живописи. Изобразительное искусство середины – второй половины XIX века. Реализм в живописи. Портрет, исторический и батальный жанры. Пейзаж. Творчество К. Коро и художники «барбизонской» школы. Г. Курбе и «натуралистическая школа». Жанровый диапазон произведений Ж.Милле. Публицистический пафос творчества О. Домье. Его деятельность для журналов «Шари-вари» и «Карикатур». Иллюстрации Домье к роману Сервантеса «Дон Кихот», в скульптуре и графике (О. Домье, О. Роден, Э. Дега). Э. Мане и художники-импрессионисты. Хронология совместного творчества. Хроника выставочной деятельности. Участники группы и их творческие принципы. Тематика, художественные приемы и специфика живописи импрессионистов. Предшественники, учителя и последователи. Пейзаж в живописи импрессионистов. Образ человека в живописи импрессионистов. Тема города в живописи импрессионистов. Специфика творческого метода, живописной палитры и манера письма импрессионистов. Круг образов и специфика творчества художников-символистов. Творческие группировки. Влияние стилистики модерна на творчество мастеров-символистов. Представители символизма в разных европейских школах.

Тема 2.5. Русское искусство XIX века

Перечень вопросов для изучения

Возрождение городского ансамбля Москвы после окончания Отечественной войны 1812 года (О. Бове, Д. Жилярди). Расцвет русской архитектуры и монументальной скульптуры (А. Воронихин, В. Захаров, К. Росси). Художественный ансамбль центра Санкт-Петербурга (Казанский собор, ансамбль Адмиралтейства, театральное здание). Романтизм и ампир в русской живописи (О. Кипренский, С. Щедрин, К. Брюллов). Новая концепция портрета (О. Кипренский, В. Тропинин). Романтизм и реализм (творчество и живописная школа А.Г. Венецианова, А. Иванов, В. Федотов). Крестьянская тема в творчестве А. Венецианова. Русский реалистический пейзаж (Ф. Васильев). Кризисные тенденции в архитектуре (эклектика, историзм) и монументальной скульптуре. Расцвет русской школы

реалистической живописи. Формирование концепции критического реализма в русской живописи. Бунт 14-ти. Основание товарищества передвижных художественных выставок (И. Крамской, В. Перов, И. Репин, В. Суриков и др.). Русская художественная критика (В. Стасов). Портрет в русской живописи (И. Репин, В. Перов, И. Крамской, В. Серов). Исторический жанр в русской живописи (Н. Ге, В. Суриков, И. Репин). Расцвет русского реалистического пейзажа (А. Саврасов, В. Поленов, И. Левитан, А. Куинджи). Художники русского символизма (М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, А. Бенуа). Возрождение традиций русского народного (крестьянского) искусства в творчестве И. Билибина, В. Васнецова.

Тема 2.6. Искусство белорусских земель XVIII-XIX веков

Перечень вопросов для изучения

Барокко – ведущий художественный стиль на землях Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Локальный вариант архитектурного стиля – виленское барокко. Система выразительных средств и архитектурная специфика. Строительство магнатских резиденций (Несвиж, Ружаны, Слоним, Пружаны и др.). Развитие садово-паркового искусства (регулярный парк Альба в Несвиже). Многофигурные ансамбли алтарных скульптурных композиций (Гродно, Будслав). Скульптурные мраморные надгробия (семейства Сапег). Культовая деревянная статуарная пластика. Проблема «низового» варианта барокко, связанного с традициями народного творчества. Объемная прорезная орнаментальная резьба работы белорусских мастеров в московских памятниках нарышкинского барокко. Художественное своеобразие местных произведений иконописи (Петр Евсеевич из Голынца). Взаимосвязь светской и культовой традиций изображений. Униатские образы. Фамильные портретные галереи «сарматских» образов. Архитектура белорусских земель эпохи классицизма (храмы, усадьбы, садово-парковые ансамбли магнатских резиденций). Ансамбль архитектуры усадьбы Румянцева-Паскевича в Гомеле. Архитектура Беларуси XIX – начала XX века. Формирование городских ансамблей регулярной застройки (Могилев). Возрождение традиции католического культового зодчества в начале XX века. Жанр мифологического портретного изображения. Романтические тенденции в развитии живописи рубежа XVIII - XIX веков (Ф. Смуглевич, Я.-К. Дамель, В. Ванькович). Творчество И. Хруцкого. Обращение к национальной истории как отражение идеи национального культурного возрождения (архитектурное наследие в рисунках Н. Орды). Образ родины в произведениях Ф. Руцица. Портретные образы людей из народа работы Н. Силивановича. Поэзия «дворянских гнезд» в живописи С. Жуковского. Пейзажное творчество В.В. Бялыницкого-Бирули.

1.1.3.Раздел III.

ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (XX век)

Тема 3.1. Постимпрессионизм, экспрессионизм и примитивизм в европейской живописи

Перечень вопросов для изучения

Постимпрессионизм – переломное явление в живописи конца XIX- начала XX века. Выдающиеся представители течения и их художественные биографии (П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог, А. Тулуз-Лотрек). Влияние индивидуальных художественных стилей представителей постимпрессионизма на сложение основных направлений европейского авангарда, кубизма, примитивизма и экспрессионизма. Экспрессионизм – одно из ведущих направлений раннего авангарда. Значение экспрессионизма в творчестве художников Германии и Австрии (Ф.Марк, Э. Шиле, К. Шмитт-Ротлуф, Х. Кирхнер, Э. Нольде, О. Кокошка и др.). Экспрессионизм и Великая война. Художественная проблематика и стилистика экспрессионизма. Наследие экспрессионизма в искусстве XX века. Примитивизм – ведущее направление мирового авангарда. Истоки примитивизма в искусстве неклассического происхождения (первобытном, африканском, традиционном народном, доколумбовых цивилизаций Америки, австралийских аборигенов). Творческие поиски Пикассо в формировании новой авангардной эстетики. Представители примитивизма в классике мирового авангарда. Творчество М. Шагала. Примитивизм в живописи русского авангарда (Н. Гончарова, М. Ларионов, объединения «Ослиный хвост» и «Бубновый валет»).

Тема 3.2. Стиль модерн в архитектуре и изобразительном искусстве и основные направления архитектуры XX век

Перечень вопросов для изучения

Стиль модерн – художественный стиль рубежа XIX –XX веков и наглядное воплощение в жизнь идеи всеобъемлющего художественного синтеза искусств. Неклассический характер стилевой концепции модерна. Интернациональный характер стиля. Выдающиеся национальные явления модерна во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, России, Чехии, Каталонии и других странах. Модерн – стиль архитектуры и декоративного искусства. Представители национальных школ архитектуры модерна (Э. Гимар, А. ван де Вельде, В. Орта, О. Вагнер, Ф. Шехтель, А. Гауди). Стиль модерн в живописи и графике (Г. Климт, В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, художники объединения «Мир искусства» и другие). Интернациональный стиль в европейской архитектуре начала XX века. Функционализм (конструктивизм) в творческой практике архитекторов авангарда. Влияние дизайна и стилистики школы Баухауза на создание нового мирового архитектурного стиля. Значение и роль Ле Корбюзье в формировании новой эстетики городского пространства. Деятельность

группы «Стиль». Творчество лидеров русского авангарда и их значение для формирования новой архитектурной эстетики (В. Татлин, К. Малевич, Эль Лисицкий, В.Чернихов). Неоклассический стиль в архитектуре тоталитарных держав 1930-1950-х гг. (СССР, Германия, Италия). Архитектура позднего модернизма и постмодернизма в Европе и США.

Тема 3.3. Кубизм и абстракционизм. Абстрактный экспрессионизм и концептуальное искусство

Перечень вопросов для изучения

Рождение авангарда как великого художественного эксперимента в искусстве XX века. Художественные эксперименты представителей Парижской школы, П. Пикассо, Ж. Брака, В. Кандинского, П. Клее и других живописцев абстрактного направления. Творчество В. В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича, деятельность УНОВИС. Пит Мондриан, деятельность группы «Стиль» и неопластицизм. Художественно-теоретическая платформа авангарда. Теоретические изыскания в области первооснов живописного искусства. Основные направления авангарда. Типология кубизма. Новые художественные техники и практики авангарда. Рождение модернизма на основе художественного наследия классического авангарда. Перемещение центров мирового искусства из Европы в Америку после окончания Второй мировой войны. Новые методы, техники и практики искусства. Расцвет концептуального искусства. Техницизированные методы создания искусства. Принцип спонтанного творческого жеста (И. Кляйн, Д. Поллок).

Тема 3.4. Сюрреализм

Перечень вопросов для изучения

Крупнейшее направление мирового авангарда. Литературно-художественное объединение. Вожди и теоретики сюрреализма. Хроника выставочной, литературной, театральной и кинематографической деятельности. Международный характер сюрреализма. Теоретические основы движения. Влияние психоанализа на эстетические поиски сюрреализма. Политическая платформа движения. Индивидуальные художественные поиски мастеров искусства (А. Бретон, Ж. Супо, Ж. Миро, С. Дали, Л. Бунюэль, Р. Магритт, М. Эрнст и др.).

Тема 3.5. Поп-арт и постмодернизм

Перечень вопросов для изучения

Ведущее направление мирового модернизма середины-второй половины XX века. Идейные истоки поп-арта. Роль дадаизма в создании поп-арта. Идеология масс общества потребления. Эстетическая платформа поп-арта. Продукция массмедиа в системе образов поп-арта (реклама, комиксы, массовая киноиндустрия). Рождение поп-арта в соединении европейской и американской культур. Ведущие представители европейского и американского поп-арта (Р. Гамильтон, Э. Уорхол, Д. Джонс, К. Ольденбург, Р.Раушенберг). Постмодернизм как явление мировой культуры

современности. Мировоззренческие и эстетические основы постмодернизма. Основные категории искусства постмодернизма. Творческий метод постмодернизма. Значение исторического наследия в творческой практике постмодернизма. Роль игры в художественной практике постмодернизма. Постмодернистские арт-практики. Новые функции и возможности современного искусства.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание учебного материала к лекционным занятиям

(опорный конспект)

2.1.1. К разделу «Искусство западно-европейских стран XVII века»

Общая периодизация искусства XVII века:

1. Барокко в Италии, Фландрии, Испании - первая половина XVII в. (в Германии, Австрии, России – первая половина XVIII в.)
 2. Классицизм во Франции – вторая половина XVII в. (с 1660-х гг.)
 3. Внестилевая линия (реализм) – Италия, Голландия, Франция – на протяжении всего XVII столетия
- Новое время – эпоха расцвета станковой живописи (освоены категория времени, категория пространства через разработку математической модели идеального Божьего мира, воплощенной посредством прямой перспективы, освоена в предыдущую эпоху Возрождения)
 - Это эпоха завершения моделей основных видов перспективы (линейная (прямая) + воздушная+цветовая); в барокко – диагональная (в пространстве и на плоскости)
 - Это эпоха сложения классической системы живописных жанров станковой живописи
 - Это эпоха художественного синтеза и крупных эпохальных стилей (барокко - классицизм) и многостилия (+ реализм)
 - Эпоха государственного и идеологического контроля искусства властью светской и религиозной: королевской (Франция), церковной (Италия, Испания, Фландрия) или экономической (рынок искусства в Голландии); искусство – важная составляющая социальной жизни
 - Это эпоха расцвета синтеза пространственных искусств на основе архитектуры (городские ансамбли площадей Рима, Парижа и декоративные ансамбли интерьеров церковных зданий, барочная квадратура как иллюзионистическая роспись сводов церковных и светских зданий)
 - Это эпоха возникновения и расцвета театра (Италия, Англия, Испания, Франция) и театральной модели в живописи (внутри барокко и не только)
 - Это эпоха создания основных национальных школ европейского искусства (Италии, Франции, Фландрии, Голландии и Испании)
 - Эпоха создания Академий изящных искусств и начало академизма как новой системы профессиональной подготовки художников (Болонская, королевские); эпоха деления на теорию и практику живописи

Барокко и классицизм в европейском искусстве XVII века

XVII век – это эпоха синтеза пространственно-пластических искусств на основе архитектуры двух крупнейших эпохальных стилей (барокко в Риме – первая половина XVII в. и классицизма в Париже – вторая половина XVII в.)

Стиль *барокко* (от португ. причудливый) – это искусство первой половины XVII столетия.

Ареал распространения: Италия, Фландрия, Испания

В Германии, Чехии, Польше, Австрии – переживает расцвет в XVIII веке – в декоративном синтезе украшения дворцовых резиденций императора и знати.

Барокко XVII в. - Искусство Контрреформации и католической церкви
Идея глорификации (прославления), триумфа, величия власти католической церкви

Художественные средства барокко в архитектуре и изобразительных искусствах:

- **Контраст** как основной художественный принцип
- Тяготение к величию и монументальной форме
- Необычные архитектурные планы (овал, многоугольник)
- Использование кирпича вместо камня (Ф. Борромини)
- Искривленная линия фасада
- Ломаная линия фронтонов
- Раскрепованные фронтоны
- Наличие волют на фасаде
- Активная пластика стены
- Наличие сдвоенных колонн на фасаде
- мощная экспрессия,
- крупный масштаб,
- использование разнофактурных материалов и цветовых контрастов
- патетика
- изобилие декоративности
- эмоциональная взволнованность
- активная динамика
- центробежное построение композиции

Архитектурные ансамбли *барокко* - площади Рима (**Св. Петра, Навона, дель Пополо** (Народная площадь))

Скульптурный убор интерьера собора Св. Петра в Ватикане

Монуументально-декоративная скульптура фонтанов и гротов (на площадях, в садах и парках загородных резиденций)

Живописная *квадратура* – монументальные росписи плафонов церквей (Иль Джезу, Сант Андреа делла Вале, Сант Иньяцио), а также светских резиденций и вилл (палаццо Фарнезе и Барберини в Риме) – живописцами Андреа дель Поццо, Джованни Ланфранко, Пьетро да Кортона

В XVII веке складывается *система жанров* живописи и скульптуры (религиозная композиция (ветхозаветная и новозаветная), мифологическая сцена, портрет, батальный жанр, бытовой жанр, натюрморт)

Живописный алтарный образ (официальное католическое искусство) – сцены призвания, видения, апофеоза (триумфа), мученичества - Рубенс, Рибера

Мифологический жанр – Рубенс, Йорданс, Веласкес («Венера с зеркалом»)

Крупнейшим мастером барочной *скульптуры* стал **Д.-Л. Бернини** (Аполлон и Дафна, Давид, похищение Прозерпины – все в галерее палаццо Боргезе), Экстаз Св. Терезы, Табернакль над могилой Св. Петра и кафедра Св. Петра в Ватикане, фонтан Четырех рек и др.

Парадный портрет (в том числе и групповой корпоративный) – Бернини (конный монумент, бюст), Рубенс, Ван Дейк, Шампень, Халс

Батальный жанр – **Веласкес** («Взятие Бреды»)

Пейзаж, портрет, натюрморт, бытовой жанр – очень преуспели голландские мастера живописи (Ян Стен, Адриан ван Остаде, А. Браувер, Питер де Хох и др.)

Натюрморт – Франс Снейдерс

Возвеличивание, идеализация реального героя

Классицизм XVII века

Стиль **классицизм** во Франции второй половины XVII века стал выражением *идеи абсолютной власти короля* Людовика XIV.

Главным центром воплощения этой идеи стал загородный дворцово-парковый комплекс **Версаль** под Парижем – место пребывания короля и его двора. Строительство Версаля развернулось в 1660-1670-е гг.

Идея главенства королевской власти распространилась и на руководство искусством - в 1649 г. в Париже была открыта *Королевская Академия изящных искусств и архитектуры* – центр художественного образования и

развития искусств под властью короля.

С XVII ст. по сей день художественные Академии (Лондон, Мадрид, Санкт-Петербург) стали главными центрами профессионального обучения художников

Предтечей художественных Академий XVII-XVIII вв. стала основанная в Болонье (Италия) в конце XVI в. (1584 г.) Академия «вступивших на правильный путь» братьев Карраччи, известная также как **Болонская Академия**. Она просуществовала до начала 1730-х гг.

В живописи сложилась иерархическая *система жанров*.

Никола Пуссен, Клод Лоррен – создатели «героического» пейзажа в живописи XVII века.

Натурализм и истоки реализма XVII века (внестилевая линия)

Начало Нового времени связывают с эпохой географических открытий, изобретением печатного станка и появлением новой религиозной доктрины христианства (протестантизм в различных модификациях от Кальвина до Лютера);

Начальный период XVII век – эпоха Контрреформации в Европе

В пластических искусствах XVII век - это:

- Эпоха синтеза пространственных (пластических искусств),
- Создание крупнейших городских (Рим, Париж) и загородных ансамблей: папской (Рим) и королевской дворцовой резиденции (Версаль),
- Формирование развитых градостроительных структур (площади Св. Петра, дель Пополо в Риме, Вандомская в Париже),
- Скульптура – часть пространственного синтеза искусств (открытые пространства городские и загородные, монументальный размах, движение света или воды включает, аллегорические фигуры как олицетворение стихий),
- Скульптура как предмет коллекционирования, собирательства, реставрации (восстановления) античных памятников и создание новых работ на античные сюжеты,
- Расцвет квадратуры – монументально-декоративной живописи, религиозной и светской (Италия) – Пьетро да Кортона, Джованни Ланфранко, Андреа дель Поццо,
- «золотой век живописи»,
- величайший художественный и технический уровень живописи,

- время великих стилей (параллельно развивались несколько стилевых систем: барокко, классицизм и т.н. вневстилевая линия (будущий реализм)),
- сложение жанровой системы светской живописи,
- сложение национальных школ искусства (Италия, Фландрия, Голландия, Франция, Испания),
- сложение системы официального искусства как отражение господства религиозной и государственной идеологии,
- официальные Королевские художественные Академии,
- разделение теории и практики искусства,
- система частного меценатства наряду с церковью – крупнейшим заказчиком искусства в католических странах,
- сложение художественного рынка в протестантской Голландии.

Общая хронология:

Первая половина XVII в. – барокко в католических странах (Италия, Испания, Фландрия)

Вторая половина XVII в. – классицизм во Франции,

В течение всего столетия – *вневстилевая* линия – начало реализма (особенно в протестантской Голландии).

Караваджизм – крупнейшее течение в европейской живописи первой половины XVII в.

Натурализм и барочный пафос, драматизм

Микельанджело Меризи да Караваджо (или Караваджо) – крупнейший европейский художник первой половины XVII в.:

Писал с натуры в мастерской «живую» мизансцену

Изображение людей в натуральную величину

Реальные типажи в религиозной сцене

Новое прочтение сюжета (сквозь призму театральности)

Направленный поток света (идея духовного)

Контраст освещения (погребное)

Кульминационный момент действия (духовное потрясение)

Скульптура барокко – **Д.-Л. Бернини** – мастер развитых ансамблевых структур (фонтаны для площадей Рима, церковная капелла, собор Св. Петра, коллекция собирателя искусства кардинала Сципиона Боргезе).

Синтез искусств барокко предполагает включение живых стихий (света и воды) в художественный образ,

Тематика произведений Бернини:

Морские мифические существа (тритоны, аллегории рек)
античные мифы (Давид, Похищение Прозерпины, Эней и Анхиз, Аполлон и Дафна),
религиозное потрясение (Экстаз Св. Терезы),
надгробия,
реликварий гигантский над могилой Св. Петра (Табернакль),
кафедра Св. Петра,
статуи святых (Св. Лонгин),
портреты правителей, князей церкви и частных лиц (Сципион Боргезе, Людовик XIV, Констанция).

Выразительные средства:

- Композиция построена на центробежных ритмах,
- мощная динамика (контраст фигур)
- эффект непосредственной наглядности реально явленного чуда («необыкновенно живые»)
- театральный эффект, повышенная эмоциональность образов, богатая мимика,
- богатая фактура
- сочетание различных (разного характера) материалов,
- сильный декоративный эффект.

XVII век называют «*золотым веком*» в развитии классической европейской живописи Нового времени.

В XVII веке происходит *формирование национальных школ искусства* (живописи) следующих стран:

- Италии (Караваджо)
- Фландрии (Рубенс, Снейдерс, ван Дейк, Йорданс)
- Испании (Рибера, Веласкес, Сурбаран)
- Франции (Калло, Шампень, братья Ле Нэн, Пуссен, Лоррен)
- Голландии (Вермер, Халс, Рембрандт)

Середина столетия (1640-60-е гг.) – расцвет искусства, творят самые великие: Рубенс, Веласкес, Рембрандт, Вермер Делфтский, Халс, Пуссен.

Расцвет живописного портрета в XVII в.:

1. **парадный** – стал олицетворением стилистики *барокко* (в полный рост, официальный костюм, атрибутика символическая, в интерьере, пурпурный занавес, колонна, стол или кресло с парадными аксессуарами),
2. **камерный** (полуфигура, в домашней обстановке, «простом» платье; основное внимание – на лице портретируемого),

Соединение мифологических и бытовых композиций для воплощения полноты и наглядности жизненного воплощения (Веласкес)

«Нравственные» биографии героев Рембрандта – одухотворяющая живопись,

Импрессионистические приемы в живописи – взаимодействие света, цвета и фактуры (Рубенс, Веласкес, Рембрандт), использование многослойных лессировок, эффект незаконченности (эскизности) – у Рембрандта, в частности.

Метод многослойной живописи (т.н. «старых мастеров»).

Расцвет бытового жанра, интерьера и натюрморта в Голландии,

Тематика крестьянской жизни (братья Ле Нэны)

Пуссен – мастер классицизма в живописи XVII века.

Француз, проживший почти всю жизнь в Риме

Занимался теорией живописи (в письмах сохранились его мысли, высказанные приватным образом в дружеской переписке),

Писал для немногих избранных заказчиков (меценатов),

Последовательность и методичность в разработке сюжетного замысла,

Живопись – удовольствие для глаз и способ облагораживания чувств

Теория модусов, или живописных ладов (эмоционально-ритмический и цветовой строй живописи),

Идея соответствия сюжетного замысла выразительным средствам (инвенция): рисунок, цвет,

Определенный метод работы (ящик с прорезными стенками),

Серийность («Семь таинств»): один и тот же сюжет может писать несколько раз, добиваясь его различной эмоциональной окрашенности

Трансформация сюжета в живописную мизансцену с выразительными позами, жестами,

Литературный сюжет (из античного исторического или мифологического источника, библейского предания, литературного сочинения),

Идея благородства и величия человека – героический характер живописи, нравственного подвига, преодоления,

Героический пейзаж (панорама, пленэрные этюды, цветовая перспектива) – персонажи не только стаффаж, но включены в «переживание» природы,

Стилистическая эволюция живописи (от караваджизма и барочной патетики к строгой созерцательной живописи) – от рисовальной графической основы к колористической.

Разделение теории и художественной практики (Королевские Академии)

Религиозно-символический смысл натурализма в искусстве XVII века (от готического натурализма и идеализма)

Караваджо – апостол натурализма (глубокий рельеф живописи) – магический реализм (завораживает- эффект «обманки»)

Новые темы: карточной игры (шулерство), концерт, сводня, гадания, трапезы в харчевне (бодегонес)

Новые жанры: пейзаж (А. Эльсгеймер) + бытовой жанр – потасовки в таверне («бомбочанти») работы голландского художника в Италии Питера ван Лара по прозвищу Бомбоччо.

Художественные приемы:

- Крупный масштаб (фигуры в натуральную величину)
- Придвинуты к нижней кромке изображения
- Контраст темного фона с ярким лучом (погребное освещение)
- Динамичные позы, активные жесты
- Драматические контрасты света и тени
- Кульминационный характер сцен
- Пишет с натуры
- Техника масла
- Бытовая трактовка мифологических образов (нарочито сниженный и бытовизированный тон)
- Композиция – мизансцена театрального типа
- Эффект непосредственно явленного чуда, житейски простого

Караваджизм – явление интернациональное, захватило всю первую половину столетия (последователи в Голландии, Франции, и т.д.)

Страны распространения реализма: Испания (Веласкес), Голландия (Халс, Рембрандт, Вермер Делфтский), Франция (Жорж де ля Тур, «крестьянский жанр» Ле Нэнов)

Новые жанры станковой живописи в XVII веке:

Бытовой портрет, интерьер, пейзаж, бытовой жанр

Смещение в художественной практике внистелевого направления с барочным

Низведение в жизнь героя мифологического (литературного) – подлинность чувств и переживаний

2.1.2. К разделу «Искусство Нового времени (XVIII – XIX вв.)»

Искусство XVIII века:

- Рококо – первая четверть XVIII в.
- Просвещение в живописи (реализм) - середина XVIII в.
- Неоклассицизм - вторая половина XVIII в.
- Директория и Ампи́р - рубеж XVIII – XIX вв. (до 1815)

«Лицо» европейского искусства XVIII века в основном определяют процессы, происходившие во Франции на протяжении столетия, также к середине и концу столетия самостоятельный характер приобретает искусство Англии и России.

1. До 1715 (смерть Луи XIV – завершение классицистической фазы «большого стиля» короля-солнца)
2. 1715 – 1750-е – стиль рококо
3. 1750-1770-е – воплощение в искусстве (живопись, скульптура) идей Просвещения
4. 1770-1790-е – неоклассическая фаза в развитии европейского искусства.

Искусство Франции

Жан-Антуан Ватто – крупнейший художник Франции начала века. Его открытие - жанр *«галантных празднеств»* - общество в парке на природе, музицирование, любовный флирт, театральные сценки («Праздник любви», «Общество в парке», «Капризница», «Затруднительное предложение»).

Основной стали для него тема театра жизни, самого театра и жизни актеров итальянской Комедии дель Арте. Известен замечательными портретами (графические портреты-зарисовки женских головок, «Савояр», «Жиль»).

Энциклопедия современной французской жизни в «Лавке Жерсена (вывеска из двух частей)». Кроме того, он был блестящим рисовальщиком (уголь-белила, сангина) и мастером пейзажа.

Две основные стилистические линии французского искусства XVIII в. – *рококо* (до 1740-х гг.) и *неоклассицизм* (вторая половина века) представляют вкусы аристократии и буржуазии – двух основных социальных и политических групп французского общества, сошедшихся в борьбе за власть накануне Великой французской революции 1789 года.

Стиль *рококо* сложился к 1720-м гг. и расцвел к середине столетия. Стиль жизни и быта аристократического сословия. Стиль декорирования интерьеров аристократических городских особняков XVIII века – *отелей*. Первый безордерный стиль в декоративном искусстве и архитектуре.

Расцвет декоративно-прикладного искусства (мебель, вышивка и ткачество (гобелены – безворсовые ковры-шпалеры), фарфор местного производства из Севера, костюм женский и мужской).

Атмосфера игры, флирта, образ жизни как непрерывное театральное действие. Пасторальные идеалы гармонии жизни в согласии с природой. Утонченный быт, изящество, фантазия, декоративный акцент, сложные орнаментальные формы. В орнаменте – тяготение к подчеркнuto женственным (округлым, плавным, изгибающимся) растительным формам. Основной элемент – *рокаиль* (растительный завиток).

Увлечение европейской знати китайским декоративным искусством (т.н. стиль «*шинуазри*») – одно из проявлений рококо. Для него характерно использование обивочных узорных тканей с рисунками на тему «цветы и птицы», «китайские пагоды»; коллекционирование китайских лаковых шкатулок, резной кости, любовь к шелковым тканям и расписному фарфору.

В целом стилистика рококо использует облегченные (пастельные) сочетания красочных тонов, полутонов и богатые оттенками краски; растительную и цветочную орнаментику; тональные построения колорита с помощью *валёров* (тончайших красочных переходов на сближенных цветовых оттенках); *буколическую* (*букОлика* – воспевание красоты жизни на природе и в согласии с ней) тематику декоративных изображений (прекрасные юные пастушкИ и пастУшки в шелковых одеждах на фоне природы рядом с кудрявыми барашками и т.д.).

Декоративный *синтез* искусств на основе архитектуры – основа стиля рококо.

Новые веяния в *архитектуре*: рококо - безордерный стиль декоративного оформления интерьеров (преимущественно) и экстерьеров, небольшой городской аристократический особняк на одну семью (отель); небольшого размера помещения с четко обозначенным назначением; центр композиции интерьера – *салон* для приемов; особое значение приобретает *будуар* хозяйки дома, в котором она принимает близких друзей; декоративный акцент на убранстве *поверхностей* – стен, пола, десюдепортов, плафона, торжество безордерных (орнаментальных) форм, живопись приобретает декоративный характер как часть убранства интерьера.

Завершающей точкой в классицистическом ансамбле построек предшествующей эпохи стал собор Дома Инвалидов, законченный к 1706 году по проекту Ж. Ардуэна-Мансара, архитектора эпохи Людовика XIV.

Архитекторы рококо: Ж.-Л. Оппенор, Ж. Бофран. П.-А. Деламер. Наиболее известны интерьеры Отеля Субиз в Париже (салон Принцессы).

Наиболее значительный памятник архитектуры 1770-х гг. – церковь Св. Женевиевы, небесной покровительницы Парижа (Пантеон) авторства Ж.-Ж. Суффло.

Неоклассические тенденции в архитектуре представлены в постройке Ж.-А. Габриэля 1762-1768 гг. «Малый Трианон» - дворце королевы Марии-Антуанетты в Версале. Он же является автором одной из парижских площадей (площадь Согласия).

Представители живописи рококо: **Ф. Буше** (портреты («Портрет маркизы Помпадур»), пейзажи, мифологические сценки, декоративные композиции для де-сю-де-портов), **О. Фрагонар** – последний мастер рококо, ученик Буше и Шардена, **живописец и график**, портретист, мастер изящных бытовых зарисовок («Счастливые возможности качелей», «Поцелуй украдкой», «Щеколда», «Читающая девушка»). Последний надолго пережил эпоху рококо, был назначен революционным Конвентом хранителем коллекций Лувра).

Расцвет национальной школы французского **портрета**, начиная с первой трети XVIII века – от парадного в рост (Г. Риго, Н. Ларжильер) - к камерному поясному или погрудному портрету XVIII века (Ж.-Б. Перроно, Ж.-М. Наттье, Морис Кантен де Латур); весьма значительны портреты Ж.-Л. Давида конца XVIII - начала XIX вв..

Крупнейший художник Франции середины века и величайший мастер натюрморта – **Ж.-Б.-С. Шарден** – натюрморт («Бриошь», «Медный бак», «Блюдо ягод», «Натюрморт с курительной трубкой», «Натюрморт с атрибутами искусств»), портрет («Юный рисовальщик») и автопортрет, а также бытовые сцены в интерьере («Прачка», «Служанка, чистящая овощи»). Одухотворенное видение обычных бытовых предметов как живых существ. Тонкий и богатый колорист. Мастер интимной лирической семейной сцены, отвечающей буржуазным ценностям («Молитва перед обедом», «На прогулку»).

Середина века насыщена идеями Просвещения и складывалась под влиянием его деятелей, философов, публицистов, писателей (Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо и др.).

В искусство приходят идеи о необходимости «нравственных» сюжетов и воспитательной функции искусства по отношению к зрителю.

Д. Дидро основал традицию «Салонов», то есть обзоров выставок и современных произведений искусства, предназначенных для широкой публики.

Воплощение идей Просвещения – в живописи **Ж. Б.-Грёза**.

Нравоучительные сюжеты, имеющие моральную (поучающую) сентенцию и снабженные текстовыми комментариями («Балованное дитя, или Плоды дурного воспитания»; «Семейство Паралитика, или Плоды хорошего воспитания»; «Разбитый кувшин», «Разбитые яйца» и др.),

Другой стороной жанровых предпочтений Греза было изображение изящных женских и девичьих *головок* в несколько суховатой, напоминающей эмалевую холодную поверхность фарфора манере.

1760-1770-е – сентиментализм в Европе, культ чувств, возвращение к простоте жизни и к природе под влиянием идей просветителя Ж.-Ж. Руссо. Особое значение придается сентиментальному стилю в изобразительном искусстве, аффектированному и дидактическому (обучение нравственности и добродетелям).

Скульптура: (Г. Кусту, **Ж.-Б. Пигаль**, **Ж.-А.Гудон**, Ж.-Б. Лемуан, **Э.-М. Фальконе**) – надгробия (Гробница Мориса Саксонского Ж.-Б. Пигаля), мифологические композиции («Меркурий» Ж.Б. Пигаля, «Диана», «Амазонка» Ж.-А. Гудона, «Амур», «Пигмалион и Галатя» Э.-М. Фальконе), портретные статуи и бюсты.

Расцвет скульптурного портрета – в творчестве Ж.Б. Пигаля («Автопортрет», «Портрет Дидро», «Портрет Вольтера») и Ж.-А.Гудона («Портрет Вольтера, сидящего в кресле»).

Рококо развивает декоративность в небольших скульптурных формах – камерные украшения для камина, украшения интерьера («Мальчик с клеткой», «Любовное послание» Ж.-Б. Пигаля).

Э.-М. Фальконе – наряду с созданием камерных образов декоративных статуй рококо («Амур», «Пигмалион и Галатя») известен как создатель одного из лучших монументальных произведений ХУШ века, воздвигнутого в России, – конной статуи – памятника Петру 1 в Санкт-Петербурге на Сенатской площади («Медный всадник») 1765-70. Портретную голову русского царя выполнила его ученица М. Калло на основе посмертной маски.

С середины ХУШ века (1760-е гг.) – новый всплеск общеевропейского увлечения античной археологией и историей Древнего Рима под влиянием начавшихся раскопок древних городов Помпеи, Геркуланума и Стабий, разрушенных извержением вулкана Везувий в 79 г. н.э.

Живописец **Г. Робер** в своих пейзажах сочетает изображение античных памятников Рима с характерным для второй половины ХVIII века сентиментальным духом *поклонения руине* – изображая заброшенные памятники, живописные развалины, поросшие зеленью, ставшие приютом для странников и пастухов.

Археологическая античность позволила открыть заново подлинный мир древнеримской культуры. Воскрешение гражданских идеалов республиканского Рима, суровой мужественности и верности гражданскому долгу. Сильно идеализированный образ античности возник в творчестве крупнейшего французского живописца второй половины XVIII – начала XIX вв. Ж.-Л. Давида под влиянием идей сентиментализма и суровой антиквизации. С его именем связывают начало неоклассицизма во французском искусстве XVIII в.

Нарастает революционное брожение в среде французской буржуазии, оказавшейся к концу века главной политической силой во Франции. Непримируемость интересов аристократии и буржуа, нарастание революционных настроений.

Искусство эпохи Великой французской революции (1789 - 1795) представляет творчество **Ж.-Л. Давида**.

Первоначально – темы гражданских добродетелей древнеримских патрициев («Ликторы приносят Бруту тела его сыновей»). «Клятва Горациев» прозвучала как призыв к революции. Произведение искусства становится событием общественного значения.

Самой прославленной работой художника стало монументальное полотно «Клятва в зале для игры в мяч», запечатлевшая самых видных революционеров и потому позднее уничтоженная. Хроникер революции, он оставил множество графических зарисовок портретов деятелей революции, осужденной на смерть королевы Марии-Антуанетты, героев, видных представителей революционного Конвента. «Смерть Марата» - живописный монумент мученику революции. «Портрет мадам Рекамье» – один из шедевров позднейшего неоклассицистического стиля (ампир) Давида.

В середине 1790-х гг. провозгласил призыв к забвению распри и к примирению нации в своей картине «Сабинянки».

Ж.-Л. Давид был также придворным художником Наполеона Бонапарта («Наполеон в рабочем кабинете», «Коронация Жозефины Наполеоном в соборе Нотр-Дам» и др.) и одним из авторов и создателей (наряду с декораторами Персье и Фонтеном) стиля ампир в оформлении общественных и жилых интерьеров, мебели и орнаментов.

Искусство Англии

Наиболее передовая в экономическом плане страна Европы.

Буржуазная революция и свержение власти короля Карла 1 произошли в 1640 г., ранее всех в Европе. Позднейшее восстановление монархии и воцарение династии Виндзоров не препятствовали прогрессивному экономическому развитию страны.

Колониальная торговля (в том числе морское пиратство и работорговля), экспансионистская политика Британской империи по созданию колоний (Северная Америка, Африка, Индия и др.) и превращению страны в Британскую колониальную империю способствовали обретению богатой сырьевой базы (хлопок, древесина и т.д.).

Создание мануфактур и развитие машинного производства способствовали быстрому техническому прогрессу и промышленной революции, которая вывела Англию на первое место в Европе по уровню экономического развития в Европе и мире. Эту позицию она сохраняла на протяжении двух последующих столетий.

Культура Англии основывалась на литературной и театральной традиции. Первая шла от христианских монахов-миссионеров, которые еще в раннехристианскую эпоху привезли в Ирландию искусство создания рукописных книг, грамотность и любовь к книжной премудрости.

Английская школа готики представляет собой длительное по времени, своеобразное по характеру и яркое явление национальной архитектуры.

Английская драматургия и театр расцвели в эпоху Возрождения (XVI век) – театр «Глобус» и творчество У. Шекспира. Первенство в Европе английский театр сохранял и на протяжении XVII-XVIII вв.

В основе английской национальной художественной культуры лежит текстовая традиция, поэтому одной из сторон английской национальной культуры и искусства является любовь к литературному сюжету и сценическому воплощению (синтезу искусств).

Другой стороной национальной традиции культуры является здоровый практицизм с паре с особым чувством юмора, а также особый исследовательский дух, присущий этой нации моряков, искателей, первооткрывателей новых земель и знаний, особенно в области техники и естественных наук.

Именно литература и драматургия (произведения, написанные для сценического воплощения в театре) являются основой национальной культурной и художественной традиции Британии.

Классическая художественная (античная) традиция в пластических искусствах, с одной стороны, была известна в Британии, частично колонизированной римлянами (остатки вала Адриана – последний рубеж владений Римской империи), с другой стороны традиция культуры Возрождения пришла сюда позднее, чем в другие страны Европы.

Архитектура, станковая живопись и декоративно-прикладное искусство, связанное с оформлением интерьеров, в английском искусстве XVIII в. стали более развитыми среди других пластических искусств. Скульптура казалась чужда национальному духу Англии вплоть до начала XX века, когда появилась целая плеяда больших английских скульпторов-абстракционистов.

В первой половине XVIII столетия здесь сильны оказались влияния континентальной культуры барокко и «большого стиля» в архитектуре; в середине – второй половине XVIII века Англия пережила расцвет неоклассицистической традиции в архитектуре (палладианство), изобразительном (живопись) и ландшафтном искусстве, став европейским лидером и конкурентом французскому рококо в искусстве частного домостроительства, оформления интерьера и особого английского «стиля жизни», основанного одновременно и на комфорте, и на представительстве.

Особый характер английского искусства, обусловленный географическим положением Британии (вне европейского континента), несколько обособленным характером ее развития, замедленными темпами и влиянием европейских мастеров на формирование национальной школы английского искусства определил во многом лицо искусства этой страны.

Основные завоевания английского искусства в XVIII веке:

1. Сложение традиции национальной архитектуры барокко и классицизма (К. Рен Собор Св. Павла в Лондоне);
2. Формирование национальной школы портретной живописи (У. Хогарт, сэра Д. Рейнольдс, Т. Гейнсборо, Лоуренс);
3. Просветительские традиции английской живописи и графики (У. Хогарт – живописные и графические серии «Карьера мота», «Карьера проститутки», «Модный брак» и др.);
4. Теоретические изыскания У. Хогарта в области изобразительного искусства в книге «Анализ красоты» («линия красоты»);
5. Расцвет английской национальной школы пейзажной живописи (Т. Гейнсборо, Д. Констебл, У. Тернер);
6. Формирование национальной традиции паркового искусства (*пейзажные*, или романтические парки);
7. Развитие национальной школы декоративно-прикладного искусства (мебели (Чиппендейл, Шератон) и фарфора (Веджвуд)).

Непосредственное влияние мастеров портрета в предшествующие столетия: Северного Возрождения XVI в. (Ханс Хольбайн Мл. из Германии) и фламандского барокко XVII в. (Антонис Ван Дейк, ученик и коллега П.-П. Рубенса в его мастерской в Антверпене), - которые привнесли на британскую землю традиции европейской портретной живописи.

Крупнейшие представители английской национальной школы живописи и, в частности, *портрета*:

Уильям Хогарт – предтеча критического и сатирического реализма в европейской живописи в первой половине XVIII века; воплотил традиции европейского Просвещения в искусстве, считая его одним из средств для исправления нравов общества.

Написал труд по теории (философии) живописи «Анализ красоты», исследовательским путем выведя формулу наиболее красивой линии в искусстве, «линии красоты».

Писал *сериями* произведения «на злобу дня»: живописными и графическими (гравюры) сериями работ с одним сквозным сюжетом, разворачивающимся во времени на протяжении жизни человека и приводящим к печальному итогу;

он сочетал изображения и текстовые подписи (комментирующие изображения или дополняющие их); наделял своих героев собственными именами, предлагая почти что *сценическое действие*;

обличал нравы буржуазного общества и прозябающих в безделье и развращенности аристократов («Модный брак», «Карьера мота», «Карьера проститутки», «Прилежание и леность» и др.)

Лучшие в его живописном творчестве - *портреты* – «Девушка с креветками», «Портреты слуг», «Автопортрет с собакой» - Это и социально-психологический портрет, улавливал он и мгновенные состояния человека.

Сэр Джошуа Рейнольдс – первый президент Британской Королевской Академии художеств, основанной в 1768 году.

Образец джентльмена, политик, высокообразованный человек, составил кружок интеллектуалов и лучших представителей лондонской аристократии, обсуждавших вопросы эстетики, философии и искусства.

Крупный художественный талант портретиста, очень рационален и эффектен в своем живописном творчестве. В живописи искал, прежде всего, теоретические обоснования своих творческих решений.

Воплотил влияние барочного парадного портрета (богатая атрибутика,

эффектные приемы создания динамичного, масштабного образа и пространства – подобие аллегии или исторической картины) – «Полковник Тарлтон», «Лорд Хитфилд, победитель сражения при Гибралтаре», «Сара Сиддонс в образе музы трагедии», «Леди Гамильтон в образе Венеры в обществе Амура»

Томас Гейнсборо – гениальный живописец–самоучка и блестящий музыкант, виолончелист, работавший интуитивно с натуры; живописности учился у природы и у старых мастеров (Ван Дейка, Рейнольдса, французских живописцев). Замечательный колорист, мастер тональной, тонкой в нюансах цветовой гармонии текучей живописной фактуры («Мальчик в голубом»).

Работал в жанрах портрета и пейзажа, зачастую сочетая их (персонажи портретов показаны в нейтральных позах на фоне парка, в пейзаже) «Портрет супругов Эндрюс», «Портрет дочерей», «Мисс Сара Сиддонс», «Автопортрет», «Портрет миссис Шеридан». Внутреннее благородство, подвижный ум и некая недосказанность – ключевые черты характера его персонажей.

Отшельник, удалившийся от мира для того, чтобы заниматься творчеством. В пейзажах воплотил образы провинциальной сельской Англии – заложил начало национальной школы пейзажной живописи.

Его картины отличались музыкальностью ритмики, динамичностью и элегантностью художественного строя, открытой и динамичной манерой письма, предшествующей импрессионистической технике.

Расцвет английской национальной школы пейзажной живописи начинается в конце XVIII – начале XIX вв.

Ее блестящими представителями стали романтичный **У. Кром**, **У. Тернэр** – основоположник живописной цвето-световой абстракции в пейзаже, мастер фантастического пейзажа;

Д. Констебл – исключительно «живописец природы» своих родных мест. Писал с натуры, не искал эффектных моментов, писан природу в обычных состояниях ее повседневной жизни, нашел неисчерпаемое богатство в самых простых мотивах, небольших уголках: ручей, мельница, лесная дорога, плотина на реке (серия работ «Собор в Солсберри», «Возвращение с рынка», «Прыгающая лошадь»). Писал в одной и той же местности, множество видов извлекая из небольшого пространства.

Работал в свободной открытой живописной манере, густой шероховатой фактурой, открытой красочной кладкой, разнообразным по характеру и динамике мазком. Писал природу как целостное состояние, как единый динамичный процесс, а не как набор объектов. Для этого пристально изучал

атмосферные явления в зависимости от времени дня и характера освещения, изменения самого света, состава и влажности воздуха – стал предтечей творческого эксперимента импрессиониста К. Моне.

Искусство России

Периодизация:

1. 1700-1725/30 - Эпоха петровских преобразований; связана с проникновением и широким распространением европейских традиций изобразительного искусства и архитектуры;
2. 1725/30-1764 – барокко и рококо - искусство середины столетия (правление Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны);
3. 1760-е-1800-е – эпоха классицизма – правление Екатерины Великой и Павла 1.

Основание новой европейской столицы Российской империи – г. Санкт-Петербурга в 1703 г. у впадения р. Невы в Балтийское море

Архитектура петровской эпохи –

- генеральный план застройки города с трехлучевой композицией (3 проспекта - Невский, Литейный, Гороховая ул.) – Д. Трезини
- Петропавловская крепость с собором
- Александро-Невская лавра
- Здание 12 Коллегий
- Гостиный двор
- Кунсткамера
- Зимний дворец (первый деревянный)
- Летний домик Петра 1 в Летнем саду
- Дворец А. Д. Меншикова в Петербурге
- Летняя дача Петра 1 в Петергофе – павильон Монплеизир

Середина XVIII в ознаменовалась плодотворной творческой деятельностью представителей семейства Растрелли в России:

- архитектора Б.Растрелли (второй и третий Зимний дворец на Дворцовой набережной, ансамбль Смольного монастыря, Большой Екатерининский дворец и церковь в Царском селе, Большой дворец в Петергофе) и
- скульптора К.-Б. Растрелли (портретный бюст Петра 1, портрет Анны Иоанновны с арапчонком).

Работы семейства Растрелли – воплощение русского *барокко* елизаветинской поры.

Россика – характерное явление для русского искусства XVIII века –

творческая деятельность западноевропейских мастеров (Д. Трезини, А. Шлютер, Д. Кваренги, Ч. Камерон, Бренна, Т. де Томон, Э.-М. Фальконе. отец и сын Растрелли, Х. Грот, Л. Каравакк, П. Ротари, Л. Сильвестр и др.) по заказам русской знати.

Собственная традиция изобразительной деятельности в России конца XVII - начала XVIII вв. связана с *парсуной* – переходным явлением между религиозным изображением символического характера (иконой) и светским портретным изображением европейского типа (реалистическим) – «Портрет царя Алексея Михайловича», «Портрет царицы Натальи Кирилловны (Нарышкиной)», «Портрет князя Ивана Шуйского», «Портрет царицы Евдокии (Лопухиной)», «Преображенская серия» портретов сподвижников Петра I, членов Всешутейского собора.

Пенсионерство русских художников за границу для совершенствования в живописи (первые - И. Никитин, А. Матвеев, затем - выпускники Академии художеств)

Меценатская деятельность Петра I и Екатерины II по закупке за рубежом произведений искусства и составлению собственных музейных коллекций (Кунсткамера и Санкт-Петербургский Императорский Эрмитаж).

Античная статуя обнаженной Венеры Таврической из Причерноморья была привезена и поставлена по приказу Петра I в Летнем саду для обозрения публики и при сопровождении вооруженного гвардейца для охраны «оной голой девки».

Открытие князем И.И. Шуваловым *Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств* в **1755** году.

Во второй половине XVIII века активно происходит формирование русской национальной школы:

- архитектуры (Баженов, Стасов, Чевакинский, А. Львов и др.)
- скульптуры (Ф. Шубин, И. Козловский, И. Мартос, П. Гордеев) – портреты деятелей екатерининской эпохи, городские монументы (Памятники А. В. Суворову на Марсовом поле, М. В. Ломоносову в Холмогорах), надгробия (Собакиной, кн. Гагариной)
- мифологической и исторической живописи (А. Лосенко) – «Венера и Адонис», «Владимир и Рогнеда»
- портретной живописи в двух вариантах парадного и камерного портрета (И. Антропов, династия Аргуновых, И. Вишняков, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский)
- бытовой живописи (В. Шибанов) – «Крестьянская свадьба»
- пейзажной живописи (Ф. Матвеев) – виды Рима

- **Искусство XIX века:**
- Поздняя фаза классицизма (стиль ампир) - до 1815 года
- Романтизм в живописи – первая треть XIX в.
- Реализм в живописи – середина XIX в.
- Импрессионизм в живописи и скульптуре – вторая половина XIX в. (1874-1876 гг.)
- Символизм в живописи – конец XIX в.
- Модерн в архитектуре (Франция, Бельгия, Германия, Австрия, Польша, Россия, Чехия) – рубеж XIX – XX вв. (1890-1910 гг.)

Периодизация искусства:

1. до 1815 (в России до начала 1830-х гг.) – завершающая фаза классицизма (стиль *ампир*) – Ж.-Л. Давид, Ж.-О.-Д, Энгр, К. П. Брюллов;
2. 1815 -1830-е гг. (в России – до конца 1940-х гг.) – становление и расцвет стиля *романтизма* – Э. Делакруа, Т. Жерико, С. Щедрин, О. Кипренский;
3. 1830-1870-е гг. – развитие *реализма* («натуральная школа», поэтический, критический) – Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, А. Венецианов, П. Федотов, В. Тропинин, А. Иванов, «передвижники» (Перов, Крамской, Репин, Суриков и др.);
4. 1874-1886-е гг. - движение *импрессионистов* – Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, К. Писарро, А. Сислея и др.;
5. 1880-е - 1910-е гг. – *символизм* и стиль *модерн* – Г. Климт, М. Врубель.

XIX век – эпоха социальных потрясений в Европе (чередa революций и периодов политической реакции во Франции). Это время борьбы традиционалистов и ниспровергателей всех и всяческих авторитетов, революции и реакции, классики и неклассических новаторских течений в искусстве и общественной жизни;

Апофеоз в развитии художественных принципов и традиций, начатых в эпоху Возрождения и завершающих свое развитие, а также зарождение альтернативных форм искусства и художественной жизни;

Эпоха технического переворота, расцвет естественных наук, позитивистский подход в гуманитарных исследованиях (историчность мышления);

Эпоха начала Всемирных выставок в Лондоне (1851) и Париже (1855, 1867, 1878, 1889, 1900);

Развивается стандартизированное машинное производство и промышленные технологии (чугунное литье, массовое производство мебели, обоев, текстиля и др. предметов интерьера);

Расцвет буржуазного быта, соответствующего стиля жизни, искусства и стиля оформления интерьеров – *бидермайер* (1830-1870-е гг.);

Эпоха демократизации общественной жизни и многослойности линий развития искусства. Оно отражает интересы различных социальных сословий (не только аристократии и крупных буржуа, но и представителей передовых демократических течений);

Искусство откликается на злободневные социальные нужды своего времени (журнальная сатирическая графика, движение «передвижников» в России), становится феноменом социальной жизни. С другой стороны в Англии, Германии зарождаются идеи «чистого искусства» или «искусства для искусства»;

Романтики «открывают» для европейского искусства мир культуры Востока, Африки, Японии; эпоха модерн пробуждает интерес к этноформам и миру традиционного народного искусства;

Пластические искусства уступают первенство литературе. XIX век – век монументальной формы в литературе (роман, эпопея, сага). Монументальность в искусстве уходит. Среди пластических искусств доминирует станковая живопись и графика, особенно печатная, используемая для тиражирования изображений;

Развитие массовых форм искусства, появление наряду с уникальными рукотворными изделиями тиражированных стандартных репродукционных форм. Расцвет лубка, народной картинки, а также журнальной графики (в том числе и сатирической), вывески, плаката, театральной и концертной афиши;

Появление новых видов искусства – фотографии и кинематографа;

Архитектура меняет свой облик, переживает фазу т.н. «историзма», или *эklekтики*, и превращается из искусства в производство, в *инженерный* (технологический) процесс; она развивается как архитектура большого индустриального города (проект реконструкции Лондона, реконструкции Парижа под руководством его префекта барона Османа);

Появление новых типов общественных зданий: вокзалы, рынки, большие торговые пассажи и универсальные магазины, а также буржуазные особняки, «доходные» дома (с квартирами для сдачи внаем), фабрики, типографии, выставочные павильоны, транспортные узлы (метро);

В архитектуре конца столетия задействовано наследие теоретиков «бумажной» архитектуры времен Великой французской революции (Леду,

Лее, Буле);

Проблемы утилитарного градостроительства (организация транспортных потоков);

Поиски функциональной спецификации здания и ее отражение в архитектурной форме (зачатки функционализма); поиски новых материалов и конструктивных решений (каркасная конструкция из чугуна, стекла);

В художественной форме – сочетание рационализма конструкции и усиленной декоративности (стилевая эклектика и передовые инженерные достижения – башня Г. Эйфеля в Париже);

Новые принципы в архитектуре *модерна*: отказ от ордерной системы, симметрии и жесткой геометрии архитектурного объема, криволинейность очертаний, ассиметричная компоновка и свободная пространственная композиция, плоскостность и графичность орнаментики, использование «натуральных» материалов с эффектом рукотворности кирпича, дерева, керамики, майолики, металлических кованых решеток), декоративность фасадов, разнообразие в масштабах и конфигурации окон, использование внешних орнаментальных фризов, волнообразные линейные ритмы (станции парижского метро Г. Гимара, буржуазные особняки Ф. Шехтеля в Москве, венский почтамт О. Вагнера);

Скульптура – переживает не только кризис монументализма, но и видовой кризис, связанный с закатом пластических ценностей в изобразительном искусстве. Возрождение свое переживает во второй половине столетия в творчестве таких новаторов, как О. Роден.

Академизм (в критике и творческом процессе) становится проявлением реакционного стиля в художественной жизни; он превращается в реакционную теоретическую доктрину, тормозящую развитие искусства;

Разделение искусства на официальное (Академии изящных искусств, Салон) и оппозиционное ему неофициальное, передовое, новаторское (художественное течение импрессионистов или «набидов», например);

Эпоха активного развития художественной критики. Деятельность аристократических Салонов XVIII века сопровождается появлением Салона Независимых, а также критиков Искусство разделяется на официальное академическое и оппозиционное, передовое с точки зрения общественных настроений и вкусов.

Живопись – триумф изобразительной наррации (т.е. повествовательности). Монументальные формы, огромные размеры, исторические эпические по

характеру полотна (академисты, Семирадский):

Среди живописных жанров преимущественен исторический с элементами бытового, национальный пейзаж, потрет в интерьере, в скульптуре – сложные бытовые многофигурные сцены с изображением фигур человек и животных (анималистические композиции). Появляется тенденция к жанровой интеграции внутри единого монументального эпического по характеру полотна (предшественники социалистического реализма XX века);

Новое живописное видение **импрессионистов** 1874-1886-е гг. – завершающая фаза расцвета реализма в живописи – триумф мимолетного единомоментного зрительного *впечатления*, субъективного, динамичного, уникального по характеру переживания времени и пространства; отказ от сюжета, анекдота, от наррации;

В круг импрессионистов входили: Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, К. Писарро, Г. Кайботт, Б. Моризо, Э. Дега и др.

Импрессионисты – мастера пейзажа, портрета и групповой сцены, написанной на открытом воздухе.

Новаторская техника импрессионистов (*alla prima*, или «в один слой»): сплав цвета, света и фактурного динамичного мазка, однослойное письмо, смешение цвета и фокусировка изображения непосредственно в глазу зрителя; цветовая и фактурная лепка предметной массы массой красочной, мимолетное скольжение глазом по поверхности (по аналогии восприятия жизни как единого динамичного нерасчлененного потока зрительных впечатлений);

Импрессионисты – наследники живописной манеры великих мастеров XVII века: Рубенса, Веласкеса, Рембрандта, Халса;

Новый изобразительный метод: работа непосредственно «на натуре», т.е. на открытом воздухе («на пленэре»), в непосредственном взаимодействии с ней, эскизная манера, быстрый открытый мазок, отражающие субъективное авторское видение;

Интернациональный стиль конца 1880-начала 1900-х гг. – поиски универсального языка нового синтеза искусства и художественного ансамбля на основе архитектуры – стиль модерн (сецессион, югендстиль, ар нуво);

Синтез пространственных искусств как отражение тотальной эстетизации жизни и повседневного быта. Декоративный ансамбль модерна включает само здание, интерьер, витражные композиции, предметы быта и оборудование, костюмы, аксессуары. Стилевая основа – неклассический

(готический) стиль в современной интерпретации;

В живописи – тяготение к декоративным формам панно, сказочной тематике и символическим образным формам (О. Редон, Г. Климт, М. Врубель); трансформация живописных произведений в графические;

Стилевые признаки стиля модерн:

Декоративность цвета и фактуры, тяготение к динамике, плавным волнообразным ритмам, сложным природным формам (цветы ириса, лилии), открытой форме, а также в России – тяготение к историческим стилям в их декоративной интерпретации и к народному искусству (псевдорусский, неоготика).

Поколение постимпрессионистов (конец XIX – начало XX вв.):

1. Пуантилизм А. Сислея и П. Синьяка как ревизия творческого метода импрессионистов;
2. **П. Сезанн** как предтеча живописной абстракции и кубизма;
3. **П. Гоген** предвосхитил появление примитивизма;
4. **В. ван Гог** как предтеча экспрессионизма

2.1.3.К разделу «Искусство Новейшего времени (XX век)»

ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ:

Периодизация искусства XX века:

- классический авангард:
 - примитивизм и абстракционизм: фовизм, кубизм (1907-1910 гг.), футуризм, лучизм и ранний экспрессионизм – до 1914 г.
 - экспрессионизм, дада, метафизическая живопись - после 1918 г.
 - сюрреализм - после 1923 г.
- ар деко – 1925 – середина 1930-х гг.
- тоталитарное искусство (Германия, Италия, СССР) – вторая половина 1930-х – начало 1950-х гг.
- модернизм – конец 1950-х – до середины 1970-х гг.:
 - поп-арт
 - абстрактный экспрессионизм
 - концептуальное искусство
- постмодернизм – с конца 1970-х – середины 1980-х гг.

XX век – это постклассический (отказ от классических традиций в искусстве) период в развитии искусства; начинается с конца XIX в (с 1890-х гг.).

Модерн – тяготеющий к синтезу искусств стиль декоративно-прикладного искусства и архитектуры рубежа XIX – XX вв. (1890-1910 гг),

модернизм – разнообразные художественные практики постклассического искусства, особенно во второй половине XX века

1. 1890-1910 – стиль *модерн* в Европе (сецессион (в Австрии, Польше и Чехии), югенд-стиль (в Германии), ар нуво (во Франции))
2. 1907/1910-1924- период классического *авангарда* (кубизм, экспрессионизм, дадаизм, футуризм, сюрреализм)
3. 1923/1924 – конец 1930-х гг. – *сюрреализм* в Европе активно развивается, центр – во Франции; духовный лидер и автор главного манифеста – **Андре Бретон**;
4. 1925-1930-е гг. – стиль *ар-деко* в европейском декоративном искусстве (Франция);
5. с конца 1920-х – 1930 е гг. - *тоталитарное* искусство (Германия, СССР (до 1953 г.), Италия).
6. с конца 1950-х – поп-арт в Европе (Англия); позднее он широко распространился в США;
7. для 1960-х - начала 1980-х гг. характерны разнообразные течения абстракционизма; концептуальное искусство
8. с конца 1970-х – *постмодернизм* как встреча и новый синтез авангарда и классического искусства

Вторая половина XX века – модернизм и постмодернизм (авангард начала XX века становится классикой).

Центр развития мирового искусства после окончания Второй мировой войны из Европы (Париж в эпоху классического авангарда) перемещается за океан (Нью-Йорк), с конца 1970-х – в Лондон.

Актуальные художественные техники и практики в искусстве XX века –

- Классический авангард: коллаж, реди-мейд (готовое изделие; ввел в творческую практику **Марсель Дюшан** («Фонтан»)), *инсталляция* (пространственные композиции из готовых изделий), перформанс;
- техники сюрреалистического искусства (гроттаж, фюмаж, декалькомания),
- Пространственные, поведенческие, телесные - хэппенинг, энвайронмент, акционизм, боди-техники, видео-, медио-арт и др.
- Беспредметные (важна сама художественная идея, исключительно «концептуальный жест») – концептуальное искусство.

Главные идеи авангарда и модернизма:

- отказ от следования традиции (от миметичности, или правдоподобия образов),
- творческий эксперимент,
- разрыв и противопоставление себя классическому наследию,
- эстетика парадокса
- обращение к воображению, творческой фантазии, подсознанию зрителя.
- идея автоматизма, или инстинктивного творчества (особенно популярна среди сюрреалистов).

Начало века:

- Модерн 1890-1910 гг.- (ар нуво, сецессион, югенд-штиль - Франция, Австрия, Бельгия, Польша, Чехия, Германия, Шотландия)
- Парижская школа – ведущая с эпохи импрессионистов и в первые два десятилетия XX века.
- Символизм (группа Наби, фовисты, А. Матисс)
- Постимпрессионизм (пуантилизм Сера и Синьяка, а также Сезанн, Ван Гог, Гоген)

Две мировые войны в Европе (1914-1918 и 1939-1945) – сыграли роль важных рубежей в развитии искусства XX века.

Авангард (от франц. – «передовой отряд (армии)») имел две основные волны - 1906-1914; затем 1918-1924 – это периоды революционного становления новейшего искусства XX века в Европе:

- эксперименты кубизма П. Пикассо, Ж. Брака (аналитический, синтетический)) - 1906-1910 - до начала Первой мировой войны (1914);

после окончания войны (с 1918 г.):

- *Экспрессионизм* (основоположник - Норвегия: Э. Мунк; Германия: Шмитт-Ротлуф, Кирхнер, Э.Нольде)
- *Футуризм* (Италия У. Боччони, Италия), а позднее метафизическая живопись (Дж. де Кирико, К. Кара, А. Савиньо, Дж. Моранди, Л. де Пизис)
- *Дада*, или *дадаизм* (Швейцария, Германия)
- *Сюрреализм* (Франция; лидер – А. Бретон); это самое крупное и продолжительное интернациональное и междисциплинарное (литература, изобразительное искусство, театр, кино) культурное и даже политическое течение классического авангарда.

Общие черты творческой программы различных группировок авангарда:

1. Принцип протеста, «перманентного бунта» по отношению к традиционной (консервативной) культуре – антитрадиционализм;
2. Отказ от классических норм изобразительности, красоты и гармонии; обращение к дисгармонии, визуальному шоку и эстетике парадокса;
3. Преимущественная ориентация на небывалую формальную новизну, примитивные (низовые) формы, самодеятельное искусство;
4. Экспрессивная деформация или аналитическое расчленение изображения, игровые преобразования вплоть до чисто формального построения;
5. Исчезновение изобразительного начала. Произведение искусства – не иллюзия реальности, но самоценный объект реальности, «другой объект» внешнего мира;
6. Тенденция к размыванию границ между искусством и реальностью в новых художественных практиках авангардного искусства;
7. Идеал – открытое произведение искусства, непосредственно включенное в материальную среду, окружающую человека;
8. Отвергают замкнутые в себе, законченные, самодостаточные формы; стремятся открыть их с помощью реальной динамики, движения, или мысленной трансформации, происходящей в сознании (воображении) зрителя;
9. Отказ от завершенности творческого процесса; культивируют приемы спонтанности, случайности, творческой «непреднамеренности», как бы автоматически порождающих форму (акционизм и кинетическое искусство в 1960-е гг.);

10. Художественное произведение предполагает множество различных, зачастую расходящихся интерпретаций – открыто в смысловом истолковании; предполагает также встречную активность зрителя-соучастника в процессе становления художественного смысла;
11. Вовлекают публику в прямые действия как соучастников творческого акта (хэппенинг, кинетическое искусство);
12. Интерес к синтетическим формам творчества (монументальная живопись и скульптура, керамика и ковроделие, садово-парковые композиции, сценография, витраж, оформительское искусство, дизайн).

Основные направления авангарда и модернизма (в художественной практике постоянно взаимно переплетались):

- Примитивизм (М. Ларионов, Н. Гончарова, М. Шагал)
- Абстракционизм: геометрический, лирический (В. Кандинский, П. Клее)
- Сюрреализм (С. Дали, Р. Магритт, П. Дельво, И. Танги)

Общие черты сюрреалистического искусства:

- Освобождение подсознательных импульсов творчества,
- Фантастика абсурда,
- Алогизм, парадоксальные сочетания форм,
- Зрительная неустойчивость восприятия (визуальные метаморфозы),
- Изменчивость образов,
- Экспериментальные техники т.н. «автоматического письма»: фюмаж, гроттаж, декалькомания.

Новые художественные практики в искусстве XX века

(основываются на принципе игры):

- Коллаж (в традиционной живописи)
- Инсталляция (предметные)
- Рейди-мейд (готовое изделие) – М. Дюшан
- Энвайронмент (пространственно-ландшафтные)
- Боди-арт (телесные)
- Перформанс, акция, хэппенинг (поведенческие)
- Видеоарт (техницизированные)
- Медиаарт (цифровое (виртуальное) пространство)
- Дизайн (создание гармонической предметно-пространственной среды, окружающей человека) – Баухауз – техническая школа в Веймаре – В. Гропиус, Мис Ван де Рое; в России – ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) до конца 1920-х гг.

Рождение *концептуального искусства* в эпоху авангарда и модернизма - главенство и самодостаточность оригинальной творческой идеи,

«концептуальный жест» без дальнейшего воплощения в материальной форме.

Основной творческий метод *постмодернизма* – *эkleктика*, смешение художественных языков классического и неклассического (авангардного) искусства.

В искусстве постмодернизма происходит возврат к классике, метод цитирования ее фрагментов и их смешения по принципу коллажа (калейдоскопа) в зависимости от индивидуального вкуса и видения автора.

В творческой деятельности важен вызов, нарушение общепринятых правил, скандальное поведение, «оплеуха общественному вкусу», провокация зрителя на интуитивную эмоциональную реакцию.

Зритель становится активным участником творческого процесса, присоединяясь к произведению искусства собственной интерпретацией.

Произведение искусства в XX веке – это общественное *событие*, которое включает, прежде всего, скандальную реакцию зрителей и критики, множество текстов (манифестов) и интерпретаций, слухов и разговоров и самом событии.

Искусство становится *индустрией производства*, а произведение искусства – *товаром* – мировой художественный рынок. Основным критерий – коммерческая успешность, востребованность на художественном рынке.

Общих критериев ценности художественного произведения, как в классическом искусстве, в авангарде нет. **Художественная критика** имеет *конвенциональный* характер, то есть договорной характер (что считать искусством или не считать им, определяется узкими рамками внутренних договоренностей среди членов определенной группировки)

Утопический характер искусства авангарда и модернизма (идея преобразования мира на началах искусства) – реализуется в творческом *манифесте* группы или автора

Предмет искусства расплывчат и сливается с самой жизнью, а жизнь стремится превратиться в спектакль (индустрия моды, кино, шоу-бизнес)

Архитектура – главное искусство XX века

Европейская, американская и азиатская (японская, корейская) архитектурные школы.

Архитектура большого города (мегаполис), ландшафтное проектирование

больших открытых пространств и оформление внутреннего городского пространства.

Мечты об идеальном городе будущего. Идеи «идеального» города будущего (Ле Корбюзье) – утопии раннего модернизма.

Мегаструктуры - небоскребы после 1871 года (пожар в Чикаго, с конца XIX века) - вертикально устремленные мегаструктуры. 1929-1940- Манхэттен в Н.-Йорке.

Интернациональный стиль начала XX века = Функционализм (конструктивизм в России) - Утверждает главенство практического назначения, функции, при построении здания, потребность в определенных планах и формах сооружения.

Почва возникновения – борьба с эклектикой, т.е. разделением на утилитарное строительное дело и декоративное украшение фасадов.

Теоретики – со второй половины XIX в: Г. Земпер в Германии, У. Моррис в Англии, Дж. Рескин, Х. Григоу в США.

Новый принцип целесообразности – архитектурная форма определяется назначением (функцией) здания. С конца XX в. – Луис Салливан в США – «форму здания определяет его функция». Последователи: группа «Де Стайл» в Нидерландах, Ле Корбюзье и его группа «Эспри нуво», В. Гропиус и Баухауз

Органическая архитектура (у истоков - Ф.-Л. Райт, США)

– предполагает органичное включение здания в окружающий ландшафт. Уделяет большое внимание изучению окружающей среды. Здание должно составлять единое целое с окружающим пейзажем. Формы здания должны соотноситься с рельефом местности и спецификой геологических пород, а также характером окружающей растительности.

Предполагает свободную планировку и соответствующее объемное решение. Здания «стелются» вдоль поверхности земли (Дом над водопадом 1936 г. в Пенсильвании – нависает над потоком. Использован ж/бетон и местный камень).

Неоклассицизм 1920-30е гг.

Постмодернизм – решительное отрицание модернистских утопий архитектурного функционализма.

- Предполагает отказ от формальной красоты функционализма (Центр Ж. Помпиду в Париже – вывернутые наружу «обнаженные»

окрашенные в разный цвет утилитарные конструкции, работающие как декор)

- Обнажение внутренней структуры, каркаса, механики здания (Р. Пьяно, К. Роджерс) – функциональность, доведенная до абсурда
- Стремление к созданию более «человеческой окружающей среды». Используя стилистику домодернистской архитектуры (метод ассоциаций).

Деконструктивизм – возврат к ранним источникам модернизма.

- Графическое наследие супрематизма в архитектуре использует (на поверхности задания)
- Малое проектирование – города в целом (с комплексом социально-экономических ресурсов) – против бесконтрольного роста городов в XX веке
- Здание – каркас с единым протяженным пространством внутри
- Использование конструкций из напряженной стали и бионических форм для создания оболочки здания (влияние идей экологии и природосбережения) – аэропорт в Осаке, здание Линготто в Турине (б. фабрика «Фиат»).

Метаболизм (направление архитектуры, возникшее в Японии с 1960-х и во второй половине XX века) –

- Архитектура градостроительства, основывающаяся на представлениях о системных процессах развития города как единого био-техно-организма и об изменяющемся пространстве. В основе – идея постоянного обновления социальной системы (человеческого общества) по аналогии с биосистемой, природой и самим человеком.
- Предполагает сочетание двух структур: стабильной конструктивной основы, подобной древесному стволу, и системы взаимозаменяемых или последовательно сменяемых ячеек, способных перемещаться и заменяться в процессе жизнедеятельности и по мере необходимости (план Токио 1960 г., план Всемирной выставки 1976 года – арх. Кэндзо Тангэ; Общественный центр в Мияконадзе 1968 г. - арх. Кикутакэ Киёнари).

Новые принципы архитектурной практики XX века:

- Практическое назначение здания определяет его план и конструкцию, в соответствии с которыми определяется его внешний облик
- Возведение крупных жилых комплексов на свободных территориях
- **Функциональное зонирование** территории с выделением отдельного пространства для каждой функции (жилье, транспорт, промышленность, торгово-развлекательные центры и др.). Автор – Ш.-Э. Жаннере (**Ле Корбюзье**)
- Типизация и индустриализация строительства

- Создание малометражных (минимальных) квартир.

Последствия модернизма в архитектуре:

- Однообразная невыразительная застройка,
- Внешние признаки интернационального стиля: контраст железобетона и стекла, ленточные окна, сочетания гладких геометрических объемов,
- Игнорирование местных традиций зодчества и природно-климатических условий,

Критика модернистской архитектуры в 1930-е гг. и после II мировой войны.

2.2.Примерные задания для подготовки к семинарским занятиям

2.2.1.Семинар 1-3

Тема:

«Живопись в системе пластических искусств: особенности восприятия, материалы, методы работы»

Источник для обсуждения:

Виннер, Б.Р. Живопись /Б. Р. Виннер // Введение в историческое изучение искусства, М: Искусство, 1986. – С.148– 214.

Задание:

Индивидуально (выступающему):

Подготовить и представить в сопровождении наглядного визуального материала аналитическое сообщение (5-10') с развернутым ответом по одному выбранному из списка вопросу для его последующего обсуждения в рамках групповой дискуссии;

Индивидуально (слушателям):

1. Подготовить несколько (1-3) вопросов по теме представленного сообщения
2. Представить свое индивидуальное мнение (в развернутой аргументированной форме) о выступлении и работе выступавшего по схеме:
 - О чем эта тема (проблема) для меня? Как она соотносится (или нет) с моим творческим/человеческим опытом? Что я о ней думаю?
 - Что понравилось в работе докладчика?
 - Что не понравилось или что и как следовало бы улучшить в работе докладчика?

Вопросы для подготовки:

1. Каковы причины популярности живописи как вида искусства в широких зрительских кругах?
2. Как Вы понимаете высказывание автора о двух функциях живописи, каковы они?
3. Какова и что собой представляет живописная основа в разные эпохи развития искусства:
 - В античности
 - В Италии эпохи Возрождения
 - В Нидерландах, Франции и Германии
 - В Голландии и Фландрии Нового времени?

4. Что собой представляют известные живописные грунты и связующие для станковой живописи?
5. Каковы промежуточные изобразительные техники, дайте их краткий обзор:
 - Пастель
 - Акварель и гуашь?
6. Какова специфика, выразительные особенности и главное условие техники живописной фрески?
7. Что собой представляет смешанная техника монументальной живописи и техника «по сухому»?
8. Что собой представляет темпера как живописная техника?
9. Что собой представляет техника живописи маслом?
10. Каковы специфические особенности, достоинства и ограничения техники маслом?
11. В чем состоит различие метода живописи старых мастеров и новейшей живописи?
12. Какова проблема колорита в живописи? С какими другими живописными проблемами она связана?
13. Как различается колористическая выразительность живописи старых мастеров и новейшей живописи?
14. Обозначьте основные этапы эволюции колорита в станковой живописи?
15. Каковы задачи живописного формата? Чем определяется их выбор? Обозначьте основные виды формата и их выразительные особенности?
16. Каково значение рамы в станковой живописи?
17. В чем состоит, на Ваш взгляд, основная дилемма живописи? И как она связана с проблемой рисунка?
18. Что собой представляют техники прикладной живописи? Дайте их краткий обзор?
19. Когда происходит и в чем заключается перелом в понимании задач, роли и значения живописи и как это определяет ее дальнейшее развитие?
20. В чем состоит эволюция живописи как светописси, каковы ее этапы?
21. Что собой представляет перспектива в живописи? Каковы исторические ступени ее эволюции в живописи?
22. В чем состоит своеобразие живописи и концепции живописного пространства в искусстве Японии и Дальнего Востока?
23. В чем заключается специфика живописной модели средневековой европейской живописи?
24. В чем состоят достижения в области живописной перспективы у мастеров Итальянского Возрождения? Какие виды перспективы открывают они?
25. Какое значение имеет выбор живописного горизонта в картине? Каковы основные вехи развития живописного горизонта?

26. В чем состоит проблема соотношения правой и левой стороны живописного изображения?
27. В чем состоит и как раскрывается проблема времени в изобразительном искусстве, в частности, в живописи? Какова концепция времени
- в античной литературе и искусстве?
 - в средневековых изображениях?
 - у великих мастеров искусства Возрождения?
 - в эпоху барокко?
 - в век Просвещения?
28. Как реализуется концепция времени в живописи XIX века:
- у романтиков и у импрессионистов,
 - у русских мастеров живописи, у символистов, у футуристов?
29. Как развивает автор вопрос о мировоззренческих проблемах живописи в истории и исторической картине различных эпох:
- Античность
 - Средневековье
 - Ренессанс
 - Барокко
 - Новое время (XVIII – XIX вв.)?

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит различие метода живописи старых мастеров и новейшей живописи?
2. В чем состоят достижения в области живописной перспективы у мастеров Итальянского Возрождения? Какие виды перспективы открывают они?
3. В чем состоит проблема соотношения правой и левой стороны живописного изображения?

2.3. Примерные задания для подготовки к практическим занятиям

2.3.1. Задание 1

Тема:

«Художественная проблематика развития европейской станковой картины Возрождения и Нового времени (XV - XVII вв.)»

Описание рабочего процесса:

Выбрать два произведения станковой живописи эпохи Возрождения и раннего Нового времени (XV - XVII вв.) из Италии, Нидерландов (Фландрия и Голландия), Германии, Франции, Испании сходной тематики или жанра;

Провести индивидуально по предложенной схеме сравнительное описание и сравнительно-стилистический анализ двух выбранных произведений изобразительного искусства XV-XVI и XVII вв. (станковая живопись).

Алгоритм индивидуальной работы:

1. Выбрать два произведения станковой живописи XV - XVII вв. (Италия, Нидерланды (Фландрия и Голландия), Германия, Франция, Испания);

Стили:

- Возрождение итальянское/Северное и классицизм
- Возрождение раннее/высокое и барокко
- Барокко и классицизм

2. Удерживая обе работы одновременно в поле зрения, провести письменно/устно их сравнительное описание и сравнительно-стилистический анализ по предложенной схеме и ответить на вопросы:

- что их объединяет?
- в чем они различны?
- как проявляется художественное своеобразие (уникальность) каждого произведения?

3. Результаты проделанной работы представить в виде устного выступления/письменного эссе с последующим обсуждением в группе.

Тема:
«Художественная проблематика развития европейской станковой картины Нового времени (XVIII - XIX вв.)»

Описание рабочего процесса:

Провести индивидуально по предложенной схеме сравнительное описание и сравнительно-стилистический анализ двух произведений изобразительного искусства XVIII вв. (станковая живопись):

1.Выбрать два произведения станковой живописи живописцев XVIII – XIX вв. (Италия, Франция, Англия, Испания, Россия):

Стили:

- неоклассицизм и романтизм,
- романтизм и реализм,
- неоклассицизм и реализм
- реализм и символизм.

2.Удерживая обе работы одновременно в поле зрения, провести письменно/устно их сравнительное описание и сравнительно-стилистический анализ по предложенной схеме и ответить на вопросы:

- что их объединяет?
- в чем они различны?
- как проявляется художественное своеобразие (уникальность) каждого произведения?

3.Результаты проделанной работы представить в виде устного выступления/письменного эссе для последующего обсуждения в группе.

Тема:

«Классический художественный авангард и модернизм в мировом художественном процессе: кубизм и абстракционизм»¹

Задание:

провести анализ и интерпретацию нескольких выбранных произведений одного автора или одного направления классического художественного авангарда и/или модернизма

Индивидуально (выступающему):

Подготовить и представить в сопровождении наглядного визуального материала аналитическое сообщение (5-10') об одном или нескольких произведениях/художественных проектах представителей классического художественного авангарда и/или модернизма для его последующего обсуждения в рамках групповой дискуссии;

Индивидуально (слушателям):

1. Подготовить несколько (1-3) вопросов по теме прослушанного сообщения
2. Представить свое индивидуальное мнение (в развернутой аргументированной форме) о теме выступления и о работе выступавшего по схеме:
 - О чем этот проект для меня? Как он соотносится или нет с моим творческим/человеческим опытом? Что я о нем думаю?
 - Что мне понравилось в работе докладчика?
 - Что мне не понравилось или что и как следовало бы улучшить в работе докладчика?

¹ Выбрать для анализа и интерпретации можно также и другие направления: примитив и примитивизм, экспрессионизм, сюрреализм, поп-арт, абстрактный экспрессионизм, постмодернизм

2.4. Общая схема проведения формально-стилистического анализа произведения станковой живописи

1. Указать *исходные данные* произведения:

1. автор работы,
2. название работы,
3. год создания работы,
4. техника исполнения,
5. размеры,
6. место хранения произведения;

2. *Уровень описания (последовательно, внимательно и подробно рассмотреть работу, отмечая каждый ее элемент и отвечая на следующие вопросы)²:*

1. Что изображено на картине?
2. Кто изображен?
3. Каковы тема, сюжет, содержание, герои, фабула работы?

3. *Уровень формально-стилистического анализа (каковы использованные художником художественные (выразительные) средства):*

1. Каков формат картины?
2. Как вписано в него изображение?
3. Какие художественные средства и как использованы в ней автором:
 - размер,
 - формат,
 - приемы (метод) исполнения,
 - композиция,
 - каковы организация пространства/фон,
 - особенности рисунка,
 - светотеневая моделировка объектов/фигур,
 - расположение объектов (фигур/предметов) в пространстве,
 - колорит картины,
 - распределение света (наличие источника света),
 - живописная фактура произведения?

4. *Уровень понимания художественного смысла произведения:*

1. В чем для меня заключается суть и смысл данной работы?
2. О чем она для меня?
3. Какую идею (мысль) она выражает? Как бы я ее сформулировал/а?
4. В чем для меня заключается послание автора?

² При наличии сюжетной первоосновы (миф, фольклор, предание, притча, сказка, Ветхий и Новый Заветы, литературное произведение), указать ее первоисточник и основное содержание

2.5.Общая схема проведения сравнительно-стилистического анализа двух произведений станковой живописи

Исходное условие : удерживать в поле зрения одновременно обе картины, изучать их одновременно, стремиться видеть их как бы параллельно, последовательно курсируя взглядом от одной работы к другой и обратно

1. Указать *исходные данные* каждого из произведений:

7. автор работы,
8. название работы,
9. год создания работы,
10. техника исполнения,
11. размеры,
12. место хранения произведения;

2.Уровень описания (внимательно и подробно рассмотреть каждую работу, отвечая на следующие вопросы)³:

4. Что изображено на каждой из картин?
5. Кто изображен?
6. Каковы тема, сюжет, содержание, герои, фабула каждой из данных работ?

3.Уровень формально-стилистического анализа (каковы использованные художником художественные (выразительные) средства):

1. Каковы форматы каждой из картин?
2. Как вписано в формат каждое изображение?
3. Какие художественные средства и как использованы в картинах их авторами:
 - размеры каждой из картин,
 - формат каждой из картин,
 - приемы (метод) исполнения,
 - композиция каждой из картин,
 - организация пространства/фон,
 - рисунок,
 - светотеневая моделировка объектов/фигур,
 - расположение объектов/фигур в пространстве,
 - колорит каждой из картин,
 - распределение света (наличие источника света),
 - живописная фактура каждого произведения?

7. Уровень понимания художественного смысла произведений при проведении сравнительно-стилистического анализа:

³ При наличии сюжетной первоосновы (миф, фольклор, предание, притча, сказка, Ветхий и Новый Заветы, литературное произведение), указать ее первоисточник и основное содержание

1. В чем для меня заключается суть и смысл каждой из данных работ?
2. О чем каждая из них повествует для меня?
3. Какую идею (мысль) выражает каждая из них?
3. Что их объединяет?
4. В чем они различны?
5. Каковы различия в концепциях их авторов?

2.6.Алгоритм групповой работы

Практическое занятие № 1

Тема: «ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XVIII ВЕКА»

Задание:

отработать навыки совместной и индивидуальной работы в группе:

- визуально-аналитической
- активного слушания
- представления обратной связи (реферирования)

Индивидуально (выступающему):

1. Подготовить и представить в сопровождении наглядного визуального материала аналитическое сообщение (5-10') о нескольких художественных произведениях представителей французского искусства XVIII века (Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, П.-О. Фрагонар, Ж.-Б. Перроно, Ж.-М. Наттье, М. Кантен де Латур, Ж.-Б. Пигаль, Ж.-А.Гудон, Ж.-Б. Лемуан, Э.-М. Фальконе, Ж.-Б.-С. Шарден, Ж.-Б. Грез, Г. Робер, Ж.-Л. Давид и др.) для его последующего обсуждения в рамках групповой дискуссии;

Индивидуально (слушателям):

2. Подготовить и задать докладчику несколько (1-3) вопросов по теме прослушанного сообщения;
3. Представить устно в виде короткого отзыва свое индивидуальное мнение (в аргументированной форме) о теме выступления и о работе выступавшего по следующей схеме:
 - О чем это сообщение для меня?
 - Как оно соотносится с моим творческим/научным/человеческим опытом?
 - Что я о нем думаю?
 - Что мне понравилось в работе докладчика?
 - Каковы сильные стороны выступления?
 - Что не понравилось в работе докладчика?
 - Что и как следовало бы оптимизировать в этой работе?

Последовательность групповой работы:

1. Устное индивидуальное выступление по выбранной теме с использованием наглядной презентации (5-10')
2. Эмоциональные отклики и вопросы слушателей докладчику (5')
3. Представление отзыва (обратной связи) по результатам выступления (10-15')

2.7. Примерные темы учебных рефератов

1. Периодизация и художественная проблематика европейского искусства и архитектуры Нового времени.
2. Сложение национальных школ в европейском изобразительном искусстве XVII века: краткая характеристика.
3. Художественные стили европейского изобразительного искусства и архитектуры XVII века.
4. Болонская Академия (создатели, метод) и система академической художественной подготовки в Европе Нового времени.
5. Искусство Италии XVII века: общая характеристика, представители.
6. Архитектура Италии эпохи барокко: ведущие архитекторы и произведения.
7. Монументальная живопись барокко в Италии: основные произведения, их авторы и стилевые особенности.
8. Искусство Фландрии XVII века: общая характеристика, представители.
9. Искусство Испании XVII века: общая характеристика, представители.
10. Испанский натюрморт XVII века: общая характеристика, представители, произведения.
11. Искусство Голландии XVII века: общая характеристика, представители.
12. Голландский пейзаж XVII века: произведения, общая характеристика, представители.
13. Голландский натюрморт XVII века: общая характеристика, представители, виды, произведения.
14. Голландский бытовой жанр: произведения, общая характеристика, представители.
15. Искусство Франции XVII века: общая характеристика, представители.
16. Архитектура Франции XVII века.
17. Скульптура Франции XVII века.
18. Французский живописный портрет XVII века: основные представители, виды, произведения.
19. Пейзаж во французском искусстве XVII века.
20. Периодизация и художественная проблематика европейского изобразительного искусства и архитектуры XVIII века
21. Искусство Франции XVIII века: периодизация, основные представители и общая характеристика произведений
22. Французская архитектура XVIII века: периодизация, основные представители и общая характеристика произведений
23. Французский живописный портрет XVIII века: основные представители, произведения и их общая характеристика
24. Французская скульптура XVIII века: основные представители, произведения и их общая характеристика

- 25.Художественная проблематика стиля рококо, его основные представители, произведения и художественная специфика
- 26.Искусство Англии XVIII века: периодизация, основные представители и общая характеристика произведений
- 27.Английский живописный портрет XVIII века: основные представители, произведения и их общая характеристика
- 28.Английский живописный портрет XVIII века: основные представители, произведения и их общая характеристика
- 29.Русское искусство XVIII века: периодизация, основные представители и общая характеристика произведений
- 30.Русское искусство петровской эпохи: основные представители, произведения и их общая характеристика
- 31.Россика в русском искусстве петровской эпохи: основные представители, произведения и их общая характеристика
- 32.Русское искусство середины XVIII века: основные представители и общая характеристика произведений
- 33.Русское искусство второй половины XVIII века: основные представители и общая характеристика произведений
- 34.Исторический жанр в русском искусстве второй половины XVIII века
- 35.Русский живописный портрет середины – второй половины XVIII века: основные представители, произведения и их общая характеристика
- 36.Периодизация и художественная проблематика французского искусства XIX века
- 37.Стиль ампир в архитектуре и декоративном искусстве Франции
- 38.Французская архитектура середины – второй половины XIX века
- 39.Романтизм во французском искусстве XIX века
- 40.Реализм во французской живописи XIX века
- 41.Импрессионизм в изобразительном искусстве Франции: основные представители, художественная проблематика, выразительные средства
- 42.Символизм во французском искусстве второй половины – конца XIX века
- 43.Постимпрессионизм как художественное явление в европейском искусстве: хронологические рамки, авторы, произведения (на конкретных примерах)
- 44.Основная художественная проблематика классического европейского авангарда.
- 45.Периодизация и основные художественные направления авангарда.
- 46.Художественная специфика и отличительные черты авангардных течений в начале XX века.
- 47.Архитектура европейского модерна: период, основные представители, художественные принципы, проблематика, выразительные средства (Э. Гимар, В. Орта, А. ван де Вельде, А. Лоос, Ф. Шехтель)
- 48.Периодизация и основная проблематика искусства и архитектуры XX века

49. Авангард как новое явление культуры и искусства XX века: хронология и периодизация, основная проблематика, лидеры, течения, исполнительские средства
50. Фовизм как ранний эксперимент авангарда
51. Изобразительный примитив в искусстве XX века и его крупнейшие представители
52. Художественная проблематика изобразительного примитивизма и его основные представители
53. Сюрреализм: творческие принципы, художественные техники и практики, идеология, лидеры.
54. Дада: художественные принципы, характеристика движения, основные представители, творческая практика.
55. Сюрреализм: творческие принципы, художественные техники и практики, идеология, лидеры.
56. Новые художественные техники и практики в искусстве XX века.
57. Архитектура второй половины XX века.
58. Функционализм в архитектуре XX века.
59. Экспрессионизм как художественное течение в искусстве и его крупнейшие представители
60. Экспрессионизм в Германии
61. Движение экспрессионизма в Австрии и его основные представители
62. Мастера метафизической живописи
63. Дада: художественные принципы, характеристика движения, основные представители, творческая практика
64. Сюрреализм: общая характеристика движения, творческие практики, идеология, лидеры
65. Абстрактный экспрессионизм в искусстве XX века, его художественная проблематика и основные представители
66. Поп-арт и его крупнейшие представители в Европе и США
67. Новые художественные техники и практики в искусстве XX века
68. Архитектура второй половины XX века
69. Художественная проблематика и основные тенденции искусства постмодернизма

3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1.Примерные вопросы для подготовки к экзамену

3.1.1.для обучающихся на очной форме получения образования

1. Болонская Академия (создатели, метод) и система академической художественной подготовки в Европе Нового времени.
2. Д.-Л.Бернини: основные произведения и художественная проблематика скульптурного творчества.
3. Д.-Л.Бернини: архитектурное наследие.
4. Ф. Борромини: основные произведения и художественная проблематика творчества.
5. Художественная проблематика творчества Караваджо и его основные произведения.
6. Творческая и образовательная деятельность братьев Карраччи.
7. Творчество и произведения Питера Пуля Рубенса.
8. Творчество и произведения Антониса ван Дейка.
9. Творчество и произведения Якоба Йорданса.
- 10.Фламандский натюрморт Ф. Снейдерса.
- 11.Художественная проблематика творчества Хусепе Риберы.
- 12.Творчество Диего Веласкеса.
- 13.Творчество Франсиско Сурбарана.
- 14.Творчество Бартоломе-Эстебана Мурильо.
- 15.Творчество и произведения Франса Халса
- 16.Художественная проблематика творчества Рембрандта Харменса ван Рейна и основные произведения.
- 17.Творчество Йоханнеса Вермера Делфтского.
- 18.Версаль как архитектурно-пластический и садово-парковый ансамбль: время создания, авторы, общая характеристика.
- 19.Произведения Ж. Ардуэна-Мансара.
- 20.Творчество и художественная проблематика работ Жака Калло.
- 21.Творчество Жоржа де ла Тура.
- 22.Художественная проблематика творчества братьев Ле Нэн.
- 23.Художественная проблематика творчества Пуссена.
- 24.Творчество Антуана Ватто
- 25.Творчество Франсуа Буше
- 26.Творчество Ж.-Ф.Фрагонара
- 27.Художественная проблематика творчества и основные произведения Ж.Б.Греза
- 28.Творчество Ж.-А. Гудона
- 29.Творчество Ж.-Б.-С. Шардена
- 30.Творчество Жака-Луи Давида
- 31.Теоретические труды и художественная проблематика творчества Уильяма Хогарта
- 32.Творчество Томаса Гейнсборо

33. Творчество Д.Констебла
34. Творчество Уильяма Тернера
35. Творчество сэра Д. Рейнольдса
36. Творчество Ф. Шубина
37. Творчество Ж.-О.-Д.Энгра
38. Творчество Т.Жерико
39. Творчество Творчество Э.Делаакруа
40. Творчество Г. Курбе и его «натуралистическая» живопись
41. Творчество Ж.-Ф. Милле
42. Социальная проблематика искусства О. Домье
43. Творчество К. Коро и художников «барбизонской школы»
44. Творчество Э. Мане
45. Творчество К. Моне
46. Творчество О. Ренуара
47. Творчество Э.Дега
48. Творчество О.Родена
49. Пуантилизм в живописи (Ж.Сёра, П.Синьяк)
50. Творчество П. Гогена
51. Творчество П. Сезанна
52. Творчество В. Ван Гога
53. Творчество А. Тулуз-Лотрека
54. Творчество Анри Матисса
55. Живопись стиля модерн: Г. Климт и М. Врубель
56. Творчество Ф.-Л. Райта
57. Архитектурное творчество Л. Миса ван де Роэ
58. Новаторство архитектуры Ле Корбюзье
59. П. Пикассо как основоположник кубизма
60. Творчество В.В. Кандинского
61. Творчество Пита Мондриана
62. Супрематизм Казимира Малевича
63. Творчество Э. Мунка
64. Творчество Э. Шиле
65. Творчество О. Кокошки
66. Творчество Ф. Марка и О. Дикса
67. Творчество Х. Кирхнера
68. Творчество Э. Барлаха,
69. Творчество К. Шмитт-Роттлуфа
70. Творчество Д. де Кирико
71. Творчество Марселя Дюшана и его значение в искусстве XX века
72. Творчество С. Дали как представителя сюрреализма
73. Творчество бельгийских художников-сюрреалистов
74. Творчество Ж. Миро
75. Творчество А. Руссо и Н. Пиросмани
76. Творчество Н. Гончаровой и М. Ларионова
77. М. Шагал в искусстве XX века

78. Творчество А. Горки
79. Творчество Марка Ротко
80. Творчество Виллема ван Кунинга
81. Творческие эксперименты Джексона Поллока
82. Творчество Джаспера Джонса
83. Творчество Роберта Раушенберга
84. Творчество Класа Олденбурга
85. Творчество Энди Уорхола
86. Творчество Роя Фокса Лихтенштейна
87. Творчество Марины Абрамович
88. Творчество Йозефа Бойса

1. Д.-Л.Бернини: основные произведения и художественная проблематика скульптурного творчества.
2. Ф. Борромини: основные произведения и художественная проблематика творчества.
3. Художественная проблематика творчества Караваджо и его основные произведения.
4. Творческая и образовательная деятельность братьев Карраччи.
5. Творчество и произведения Питера Пауля Рубенса.
6. Творчество и произведения Антониса ван Дейка.
7. Творчество и произведения Якоба Йорданса.
8. Фламандский натюрморт Ф. Снейдерса.
9. Художественная проблематика творчества Хусепе Риберы.
10. Творчество Диего Веласкеса.
11. Творчество Франсиско Сурбарана.
12. Творчество Бартоломе-Эстебана Мурильо.
13. Творчество и произведения Франса Халса
14. Художественная проблематика творчества Рембрандта Харменса ван Рейна и основные произведения.
15. Творчество Йоханнеса Вермера Делфтского.
16. Версаль как архитектурно-пластический и садово-парковый ансамбль: время создания, авторы, общая характеристика.
17. Произведения Ж. Ардуэна-Мансара.
18. Творчество и художественная проблематика работ Жака Калло.
19. Творчество Жоржа де ла Тура.
20. Художественная проблематика творчества братьев Ле Нэн.
21. Художественная проблематика творчества Пуссена.
22. Творчество Клода Лоррена
23. Творчество Антуана Ватто
24. Творчество Франсуа Буше
25. Творчество Ж.-Ф. Фрагонара
26. Художественная проблематика творчества и основные произведения Ж.Б. Греза
27. Творчество Ж.-А. Гудона
28. Творчество Ж.-Б.-С. Шардена
29. Творчество Жака-Луи Давида
30. Теоретические труды и художественная проблематика творчества Уильяма Хогарта
31. Творчество Томаса Гейнсборо
32. Творчество Д. Констебла
33. Творчество Уильяма Тернера
34. Творчество сэра Д. Рейнольдса
35. Творчество Ф. Шубина
36. Творчество Ж.-О.-Д. Энгра

37. Творчество Т. Жерико
38. Творчество Творчество Э. Делакруа
39. Творчество Г. Курбе и его «натуралистическая» живопись
40. Творчество Ж.-Ф. Милле
41. Социальная проблематика искусства О. Домье
42. Творчество К. Коро и художников «барбизонской школы»
43. Творчество Э. Мане
44. Творчество К. Моне
45. Творчество О. Ренуара
46. Творчество Э. Дега
47. Творчество О. Родена
48. Пуантилизм и живописи (Ж. Сера, П. Синьяк).
49. Творчество П. Гогена.
50. Творчество П. Сезанна.
51. Творчество В. Ван Гога.
52. Творчество А. Тулуз-Лотрека.
53. Творчество Анри Матисса.
54. Г. Климт и М. Врубель: живопись модерна.
55. П. Пикассо как основоположник кубизма.
56. Творчество Василия Кандинского.
57. Творчество Пита Мондриана.
58. Супрематизм Казимира Малевича.
59. Экспрессионизм в искусстве Германии и его крупнейшие представители (Г. Кирхнер, Нольде, Э. Барлах, К. Шмитт-Ротлуф).
60. Творчество Э. Мунка.
61. Творчество Джорджо де Кирико.
62. Творчество Марселя Дюшана.
63. С. Дали как представитель сюрреализма.
64. Творчество П. Дельво и Творчество Р. Магритта.
65. Творчество Ж. Миро.
66. Творчество А. Руссо, Н. Пиросмани.
67. Творчество Н. Гончаровой и М. Ларионова.
68. М. Шагал в искусстве XX века.
69. Абстрактный экспрессионизм (М. Ротко, Ив Кляйн, Д. Поллок).
70. Творчество Й. Бойса

3.2. Примерный перечень и краткая характеристика оценочных средств

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
1.	Мультимедийная презентация	Представление содержания учебного материала, учебной задачи с использованием мультимедийных технологий	Тематика мультимедийных презентаций
2.	Реферат	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственный взгляд на нее	Темы рефератов
3.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме	Тематика эссе

3.3.Примеры компетентностно-ориентированных заданий

Распознать, идентифицировать и назвать несколько (5-7 произведений) из ряда предложенных к просмотру произведений архитектуры и изобразительного искусства Нового и Новейшего времени (указав автора/ов, название произведения, эпоху его создания, место нахождения, стиль):

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XVIII ВЕКА

Архитектура

1. П. А. Деламер. Отель Субиз. 1705–1709. Париж.
2. Ж. Боффран. Овальный салон отеля Субиз. 1735–1738. Париж.
3. Э.Э. де Корни. Ансамбль площадей: Королевская пл. перед Дворцом правительства, пл. Карьер, пл. Станислава. 1705–1755. Г. Нанси, Лотарингия
4. Ж.А. Габриэль. Здание Военной школы. 1751–1775. Париж.
5. Ж.А. Габриэль. Французский павильон. 1749–1750. Париж.
6. Ж.А. Габриэль. Помещение Оперы. 1748–1770. Версаль.
7. Ж.А. Габриэль. Малый Трианон. 1762–1764. Версаль.
8. Ж.А. Габриэль. Пл. Людовика XV (ныне пл. Согласия). 1753–1775. Париж.
9. Ж.Ж. Суффло. Церковь Св. Женевиевы (Пантеон) 1757–1790. Париж
- В. Луи. Здание театра. Бордо. Ш. де Вайи, М. Ж. Пейр. Театр Одеон. 1779–1782.
10. Н.Л. де Мезьер. Рынок зерна. 1763–1767. Париж.
11. Ж.Д. Антуан. Монетный двор. 1768–1775. Париж.
12. П. Руссо. Отель Сальм (ныне Дворец Почетного Легиона). 1782–1785.
13. Ж. Гондуэн. Школа хирургии. 1769–1775. Париж. Э.Л.Булле. Проект Кенотафа Ньютона.
14. К.Н. Леду. Застава Ла Виллет (4 заставы в Поясе застав Парижа). 1785–1789.
15. К.Н. Леду. Проект города Шо (идеального города будущего). 1804.
16. Э. Бушардон. Фонтан Гринель и статуя Людовика XV на пл. Согласия. Скульптура/
17. Г. Кусту. Две группы укротителей коней. Замок в Марли (теперь на Елисейских полях). Барокко
18. М. К. де Латур. Королева Мария Лещинская в образе Юноны. Рококо.
19. Ж.Б. Лемуан Младший. Украшения отеля Субиз. Париж.
20. О. Пажу.
21. Клодион (К. Мишель).
22. Ж.Б. Пигаль. «Меркурий, завязывающий сандалию». 1738 (1744).
23. Ж.Б. Пигаль. «Автопортрет». 1780.
24. Ж.Б. Пигаль. «Венера».
25. Э.М. Фальконе. «Грозящий Амур». 50–60-е гг.
26. Э.М. Фальконе. «Пигмалион и Галатеея» 50–60-е гг.
27. Э.М. Фальконе. «Аполлон и Дафна». 50–60-е гг.

28. Э.М. Фальконе. «Флора».
 29. Э.М. Фальконе. «Купальщицы».
 30. Э.М. Фальконе. «Милон Кротонский». 1-я – 1744, 2-я – 1754.
 31. Э.М. Фальконе. «Медный всадник» – памятник Петру 1 в Санкт-Петербурге.
 32. Ж.А. Гудон. «Диана». 1-я – 1776, 2-я – 1780.
 33. Ж.А. Гудон. Портрет композитора К.В. Глюка. 1775.
 34. Ж.А. Гудон. Вольтер, сидящий в кресле. 1781.
 35. Ж.А. Гудон. Портрет Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо и др.
- Живопись*
36. А. Ватто. «Савояр». 1709.
 37. А. Ватто. «Актеры итальянской комедии». 1712.
 38. А. Ватто. «Отплытие на остров Киферу». 1717.
 39. А. Ватто. «Затруднительное предложение». 1716. А. Ватто. «Общество а парке». 1717–1718. Рококо.
 40. А. Ватто. «Жиль». 1720.
 41. А. Ватто. «Капризница».
 42. А. Ватто. «Лавка Жерсена». 1720.
 43. Ф. Буше. «Лежащая девушка». 1752.
 44. Ф. Буше. «Купание Дианы». 1757.
 45. О. Фрагонар. «похищение рубашки Амуром». Ок. 1767.
 46. О. Фрагонар. «Купающиеся наяды». Ок. 1767.
 47. О. Фрагонар. «Поцелуй украдкой». 80-е гг.
 48. О. Фрагонар. «Счастливые возможности качелей». 1767.
 49. О. Фрагонар. «Портрет Дени Дидро». 1769.
 50. Л. Токе. Портреты.
 51. Ж.М. Натье. Портреты.
 52. Ж.Б. Шарден. «Натюрморт с ободранной тушей и кошкой». 1727
 53. Ж.Б. Шарден. «Медный бак». 30-е гг. 18 в.
 54. Ж.Б. Шарден. «Прачка». Ок. 1735.
 55. Ж.Б. Шарден. «Карточный домик» 1735.
 56. Ж.Б. Шарден. «Женщина, моющая кастрюли». 1736.
 57. Ж.Б. Шарден. «Вернувшаяся с рынка». 1739.
 58. Ж.Б. Шарден. «Молитва перед обедом». 1744 (40?).
 59. Ж.Б. Шарден. «Натюрморт с серебряным кубком». Ок. 1750.
 60. Ж.Б. Шарден. «Трубки и кувшин». 1766.
 61. Ж.Б. Шарден. «Натюрморт с атрибутами искусств». 1766.
 62. Ж.Б. Шарден. «Автопортрет с зелёным козырьком». 1775.
 63. Ж.Б. Грёз. «Отец семейства, объясняющий своим детям Библию». 1755.
 64. Ж.Б. Грёз. «Деревенская невеста». 1761.
 65. Ж.Б. Грёз. «Паралитик». 1763.
 66. Ж.Б. Грёз. «Балованное дитя». 1765.
 67. Ж.Б. Грёз. «Посещение священника». 1768.
 68. Ж.Б. Грёз. «Портрет графа П.А. Строганова в детстве». 1778.

69. М.К. де Латур. «Портрет Мари Фель». 1757.
70. М.К. де Латур. «Портрет Ж. Л. д'Аламбера». 1753.
71. М.К. де Латур. «Волтер». 30-е гг. 18 в.
72. М.К. де Латур. «Портрет аббата Юбера». 1742.
73. М.К. де Латур. «Портрет Дюваля де л Эпине». 1745.
74. М.К. де Латур. «Портрет Руссо». 1753.
75. Перронно. Пастельные портреты.
76. Ю. Роббер. «Античный храм в Ниме».

ИСКУССТВО ИТАЛИИ XVIII ВЕКА

Архитектура

1. Ф. Ювара. Церковь Суперга. 1715–1731. Турин. Сев.-зап. Италии.
2. Ф. Ювара. Палаццо Мадама. 1718–1720. Турин.
3. Ф. Ювара. Замок Ступиниджи близ Турина. 1729–1734.
4. Н. Сальви, скульпторы П. Браччи, Дж.Б. Маини. Фонтан Треви и палаццо Поли. 1732–1762.
5. А. Спеки, Ф. де Санктис. Лестница на пл. Испании. 1721–1725.
6. А. Галилеи. Базилика Сан-Джованни ин Латерано (реконструкция от 4 в.). 1735. Рим.
7. Ф. Фуга. Базилика Санта-Мария Маджоре (реконструкция от 5 в.). 1734–1750.
8. Л. Ванвителли, Дж. Пьермарини. Королевский замок Казерта под Неаполем. 1752–1774.
9. С. Риччи. «Мадонна с младенцем и святыми». Церковь Сан Маджоре. Венеция. 1708.
10. Дж. Б. Пьяцетта. «Св. Иаков, ведомый на казнь». Церковь Сан Джованни е Паоло. 1725–1727. Венеция.
11. Дж. Б. Пьяцетта. «Ревекка у колодца».
12. А. Маньяско. «Привал бандитов».
13. А. Маньяско. «Обучение сороки». 1703–1711.
14. Дж. Б. Тьеполо. «Триумф Амфитриты».
15. Дж. Б. Тьеполо. «Триумф Сципиона». Палаццо Дольфино. Венеция.
16. Дж. Б. Тьеполо. Росписи Большого зала палаццо Лаба. Венеция. 1745–1748. «Пир Антония и Клеопатры», «Встреча Антония и Клеопатры», «Клеопатра и Марк Антоний входят на корабль».
17. Дж. Б. Тьеполо. Роспись резиденции (тронный зал и вестибюль парадной лестницы) архиепископа-курфюрста Франконии в Вюрцбурге. 1750–1753. «Олимп и четыре части света», «Фридрих 1 Барбаросса и архиепископ Геральд», «Свадьба Фридриха 1 Барбароссы».
18. Дж. Б. Тьеполо. Росписи королевского дворца. Мадрид. 1764–1766.
19. Дж.Б. Тьеполо. «Меценат представляет императору Августу свободные искусства». Ок. 1745.
20. В. Гисланди. «Неизвестный в треуголке». Нач. 18 в.
21. П. Лонги. «Носорог». 1751.
22. П. Лонги. «Урок танца».

23. А. Каналетто. «Венеция, площадь Сан-Марко, вид на собор Сан-Марко». 1723.
24. А. Каналетто. «Дворец дождей и площадь Сан-Марко». 1723.
25. А. Каналетто. «Прием французского посольства в Венеции».
26. Беллотто. «Дрезден а правого берега Эльбы». 1748.
27. Беллотто. «Вид Цвингера». 1749–1753.
28. Ф. Гварди. «Дворец дождей».
29. Ф. Гварди. «Венецианский дворик». 70-е гг. 18 в.

ИСКУССТВО АНГЛИИ XVIII ВЕКА

Архитектура

1. И. Джонс. Загородный дом королевы Анны Куинз-хаус в Гринвиче близ Лондона. 1616–1635.
2. И. Джонс. Банкетинг-хаус в Лондоне. 1619–1622.
3. К. Рен. Собор Святого Павла. 1675–1710. Лондон.
4. К. Рен. Королевский госпиталь в Гринвиче. 1696–1716.
5. К. Кемпбелл. Дом в усадьбе Уонстед-хаус. 1714–1720. Разр. в 1824.
6. Р.Б. Бёрлингтон, У. Кент. Вилла в Чизике близ Лондона. 1723–1729. У. Кент. Усадьба Холкем-холл. 1734. Графство Норфолк.
7. У. Кент. Замок Холкхэм Холл.
8. У. Чемберс. Сомерсет-хаус. 1776–1786. Лондон.
9. Р. Адам. Этрусская комната в усадьбе Остерли-парк. 1762–1769.
10. Р. Адам. Приемная в доме Сайон-хаус. 1762–1764.
11. Дж. Дэнс Младший. Тюрьма Ньюгейт в Лондоне. 1768–1780. не сохр.
12. Дж. Соун. Здание Английского банка. 1795–1827. Перестроен в 20 в. Сохр. интерьеры. Проекты поместий в книге «Архитектурных набросков».
13. Х. Уолпол. Вилла в усадьбе Строберри-хилл. Твикенхем, Лондон. 1746–1790.
14. Дж. Уайет. Аббатство Фонтхилл. 1796–1807. Поместье У. Бекфорда, автора романа «Ватек».
15. Дж. Ванбру. Дворец Хоуард.
16. Дж. Ванбру. Бленхеймский дворец.
17. Дж. Гиббс. Здание университетской библиотеки в Оксфорде.

Живопись

18. У. Хогарт. Серия 6 картин «Карьера продажной женщины». 1732.
19. У. Хогарт. Серия «Карьера повесы». 1735.
20. У. Хогарт. Серия «Модный брак». 1742–1744.
21. У. Хогарт. «Семья Вудз Роджерс». 1729.
22. У. Хогарт. «Семья Фаунтин». 1730.
23. У. Хогарт. «Мистрис Энн Хогарт». 1735.
24. У. Хогарт. «Семья Строуд». 1738.
25. У. Хогарт. «Портрет капитана Корема». 1740.
26. У. Хогарт. «Девушка с креветками». 1740.
27. У. Хогарт. «Епископ Хоудли». 1743.
28. У. Хогарт. «Автопортрет». 1745.

29. У. Хогарт. «Слуги». 60-е гг.
30. Дж. Рейнолдс. «Лоренс Стерн». 1760.
31. Дж. Рейнолдс. «Девид Гаррикс». 1768.
32. Дж. Рейнолдс. «Нелли О'Брайен». 1760-1762.
33. Дж. Рейнолдс. «Девочка с земляникой». 1773.
34. Дж. Рейнолдс. «Портрет Джозефа Баретти». 1773.
35. Дж. Рейнолдс. «Портрет мисс Боулз с собакой». 1775.
36. Дж. Рейнолдс. «Мальчик из семьи Кру». 1776.
37. Дж. Рейнолдс. «Младенец Геркулес, удушающий змей». 1780.
38. Дж. Рейнолдс. «Сара Сиддонс в виде музы трагедии». 1783–1784.
39. Дж. Рейнолдс. «Элизабет Шеридан в виде Св. Цецилии». 1783–1784.
40. Дж. Рейнолдс. «Портрет адмирала Хитфилда». 1787–1788.
41. Дж. Ромни. «Мать и дитя». 1782.
42. Дж. Ромни. «Дочь пастора». 1785.
43. Дж. Ромни. «Леди Гамильтон в образе вакханки». 1785.
44. Т. Роуленсон. Дж. Гилрей. Графика.
49. Т. Гейнсборо. «Супруги Эндрюс». 1749.
50. Т. Гейнсборо. «Супруги Кирби». 1750.
51. Т. Гейнсборо. «Автопортрет с женой и дочерью». 1751–1752.
52. Т. Гейнсборо. «Повозка». 1767.
53. Т. Гейнсборо. «Возвращение крестьян с рынка». 1767–1768.
54. Т. Гейнсборо. «Мальчик в голубом». 1770.
55. Т. Гейнсборо. «Речной пейзаж с фигурами в лодке». 1768–1770.
56. Т. Гейнсборо. «Миссис Грэхем». 1777.
57. Т. Гейнсборо. «Портрет мисс Хаверфилд». 1780.
58. Т. Гейнсборо. «Портрет Элизабет Линли-Шеридан». 1783.
59. Т. Гейнсборо. «Портрет Сары Сиддонс». 1785.
60. Т. Гейнсборо. «Утренняя прогулка». 1785–1786.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Архитектура

1. Петропавловская крепость в устье Невы. Заложена 16 мая 1703 г.
2. Д. Трезини. Петропавловский собор. 1712–1733. С-Пб.
3. Дж. М. Фонтана, И.Г. Шедель и др. Дворец А. Д. Меншикова. 1710-1727. Перестроен И. Бланком 1732-1740. Васильевский о-в., Санкт-Петербург.
4. Кунсткамера. 1718-1734. Васильевский о-в. С-Пб.
5. Д. Трезини, М.Г. Земцов. Здание Двенадцати коллегий. 1722–1734. Васильевский о-в. С-Пб.
6. Д. Трезини, А. Шлютер и др. Летний дворец Петра 1 с Летним садом. 1710-1714. С-Пб.
7. М.Г. Земцов. Церковь Св. Симеона и Анны. 1731–1734. С-Пб.
8. Коробов И.К. Перестройка здания Адмиралтейства. 1728–1738. С-Пб. (башня со шпилем).
9. М.И. Чоглоков. Сухарева башня. 1692-1695. Москва (разобрана в 1934 г.)
10. И.П. Зарудный. Церковь Архангела Гавриила (Меншикова башня). 1704–

1707. Москва.
11. Д.В. Ухтомский. Колокольня Троице-Сергиева монастыря. 1741–1770. Москва.
 12. Д.В. Ухтомский. Красные ворота. 1753–1757. Москва (не сохр.).
 13. Ф.Б. Растрелли. Зимний дворец. 1754–1762. С-Пб.
 14. Ф.Б. Растрелли. Большой дворец. 1747-1752. Петергоф.
 15. Ф.Б. Растрелли. Екатерининский (Большой) дворец. 1752–1757. Царское Село.
 16. Ф.Б. Растрелли. Парковый павильон «Грот». Царское Село.
 17. Ф.Б. Растрелли. Парковый павильон «Эрмитаж». Царское Село.
 18. Ф.Б. Растрелли. Собор Воскресения в Смольном монастыре. 1748–1757. С-Пб.
 19. Ф.Б. Растрелли. Дворец М.И. Воронцова. 1749–1757. СПб.
 20. Ф.Б. Растрелли. Дворец С.Г. Строганова. 40-50-е. СПб.
 21. А.Ф. Кокоринов, Ж.Б.М. Вален-Деламот. Академия художеств. 1763–1788.
 22. А. Ринальди. Дворец Петра 111. 1758-1762. Ораниенбаум.
 23. А. Ринальди. Павильон «Катальная горка». 1762-1774. Ораниенбаум.
 24. А. Ринальди. Китайский дворец. 1762–1768. Ораниенбаум близ С-Пб.
 25. А. Ринальди. Мраморный дворец. 1766–1785. С-Пб.
 26. Г. Фельтен. Чесменский дворец. 1774–1777. Близ С-Пб.
 27. Г. Фельтен. Чесменская церковь. 1777–1778. Близ С-Пб.
 28. Г. Фельтен. Решетка Летнего сада. 1783–1784.
 29. И.Е. Старов. Таврический дворец кн.Г.А. Потемкина-Таврического. 1783–1789. СПб
 30. Дж. Кваренги. Эрмитажный театр. 1783–1787. С-Пб.
 31. Дж. Кваренги. Академия наук. 1783–1785. С-Пб.
 32. Дж. Кваренги. Ассигнационный банк. 1783–1788. С-Пб.
 33. Дж. Кваренги. Смольный институт благородных девиц. 1806–1808. СПб.
 34. Дж. Кваренги. Александровский дворец. 1792–1800. Царское Село.
 35. Ч. Камерон. «Камеронова галерея». 1783–1786. Царское Село.
 36. Ч. Камерон. Павильон «Агатовых комнат». 1780–1785. Царское Село.
 37. Ч. Камерон. Павловский дворец. 1782-1786. Павловск.
 38. Н. Львов. Собор Борисоглебского монастыря. 1785–1796. Торжок.
 39. Н. Львов. Приоратский дворец. 1798–1799. Гатчина близ СПб.
 40. В. Баженов, В. Бренна. Михайловский (Инженерный) замок. 1797–1800. СПб.
 41. В.И. Баженов. Резиденция Екатерины 2 (Большой дворец (снесен), мосты, «Оперный дом», «Хлебный дом» и др.). 1775–1785. Царицыно близ Москвы.
 42. В.И. Баженов. Дом П.Е. Пашкова. 1784–1786. Москва.
 43. М.Ф. Казаков. Большой дворец в резиденции Екатерины II. 1786–1793. Царицыно.
 44. М.Ф. Казаков. Петровский подъездной дворец. 1775–1782. Между С-Пб. и Москвой.
 45. М.Ф. Казаков. Здание Сената в Московском Кремле. 1776–1787. Москва.

46. М.Ф. Казаков. Колонный зал в доме Благородного собрания. 1784–90-е. Москва.

47. М.Ф. Казаков. Церковь Филиппа Митрополита. 1777–1788. Москва.

Скульптура

1. Б.К. Растрелли. Бюст Петра 1. 1723–1729.

2. Б.К. Растрелли. Конный памятник Петру 1 у ворот Михайловского замка. 1720–1724. СПб.

3. Б. К. Растрелли. Анна Иоанновна с арапчонком. 1732–1741.

4. Ф.И. Шубин. «Портрет Паниной М.Р.». Середина 70-х.

5. Ф.И. Шубин. «Портрет императора Павла 1». 3 варианта: 1798, 1800 – бронза, 1800 – мрамор.

6. М.И. Козловский. «Аякс, защищающий тело Патрокла». 1796.

7. М.И. Козловский. «Геркулес на коне». 1799.

8. М.И. Козловский. Статуя «Самсон, разрывающий пасть льва». 1800–1802. Петергоф, фонтаны

9. М.И. Козловский. Памятник А.В. Суворову на Марсовом поле. СПб. 1799–1801.

10. М.И. Козловский. «Бдение Ал-ра Македонского». 80-е гг. 18 в.

11. Ф.Ф. Щедрин. Статуя «Венера». 1792.

12. Ф.Ф. Щедрин. Статуя «Диана». Ок. 1798.

13. Ф.Ф. Щедрин. Статуи «Нева» 1804 и «Сирены» 1805. Фонтаны Петергофа.

Живопись

1. И.Н. Никитин. «Портрет сестры Петра 1 Натальи Алексеевны». 1715–1716.

2. И.Н. Никитин. «Портрет дочери Петра 1 Анны Петровны». До 1716.

3. И.Н. Никитин. «Портрет канцлера Г.И. Головкина». 20-е гг. 18 в.

4. И.Н. Никитин. «Напольный гетман». 20-е гг. 18 в.

5. И.Г. Таннауэр. «Петр 1 в Полтавской битве». 10-е гг. 18 в.

6. Л. Каравакк. «Парадный портрет Анны Иоанновны в коронационном платье». 1730.

7. А.М. Матвеев. «Портрет супругов». Ок. 1729.

8. И.Я. Вишняков. «Портрет Сары Фермор». 1749.

9. А.П. Антропов. «Портрет статс-дамы А.М. Измайловой». 1759.

10. А.П. Антропов. «Портрет Петра 111». 1762.

11. Ф. Рокотов. «Портрет В.И. Майкова». Конец 60-х гг. 18 в.

12. Ф. Рокотов. «Портрет неизвестной в розовом платье». 70-е 18 в.

13. Ф. Рокотов. «Портрет А.П. Струйской». 1772.

14. Ф. Рокотов. «Портрет В.И. Суровцевой». Втор. пол. 80-х гг. 18 в.

15. Ф. Рокотов. «Портрет В.Е. Новосильцевой». 1780.

16. Д. Левицкий. «Портрет архитектора А.Ф. Кокоринова». 1769–1770.

17. Д. Левицкий. «Портрет П.А. Демидова». 1773.

18. Д. Левицкий. «Портрет Г.И. Алымовой». 1776.

19. Д. Левицкий. «Портрет М.А. Дьяковой». 1778.

20. Д. Левицкий. Серия портретов воспитанниц Смольного института.

21. В. Боровиковский. «Екатерина 11 на прогулке в Царскосельском парке» 1794 и 10-е г 19 в.
22. В. Боровиковский. «Портрет М.И. Лопухиной». 1797.
23. В. Боровиковский. «Портрет А.И. Безбородко с дочерьми». 1803.
24. В. Боровиковский. «Портрет А.Б. Куракина». 1801–1802.
25. В. Боровиковский. «Портрет сестер А.Г. и В.Г. Гагариных». 1802.
26. И. Аргунов. «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме». 1784.
27. А. Лосенко. «Прощание Гектора с Андромахой». 1773.
28. И. Фирсов. «Юный живописец». Втор. пол. 60-х 18 в.
29. М. Шибанов. «Празднество свадебного договора». 1777.
30. Ф. Алексеев. «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости». 1794.

3.4.Критерии оценки результатов учебной деятельности

Отметка в баллах	Показатели оценки результатов учебной деятельности
1	Отсутствие знаний в рамках образовательного стандарта, отказ от ответа.
2	Фрагментарные знания учебного материала в рамках образовательного стандарта, наличие существенных ошибок в ответе, слабое знание изученных произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, неумение осуществлять их анализ, незнание или слабое владение специальной терминологией.
3	Неполные знания учебного материала в рамках образовательного стандарта, наличие существенных, но исправленных ошибок в ответе, слабое знание изученных произведений искусства, стилей и направлений, недостаточное умение осуществлять анализ художественных произведений, недостаточное владение специальной терминологией.
4	Неполные знания учебного материала в рамках образовательного стандарта, наличие несущественных ошибок в ответе; недостаточное знание изученных произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественных стилей и отдельных направлений. Умение ориентироваться в основных теоретических положениях учебного материала, способность под руководством преподавателя осуществлять анализ художественных произведений, недостаточное владение специальной терминологией.
5	Достаточно полное воспроизведение учебного материала; наличие несущественных ошибок в ответе; знание изученных произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, умение ориентироваться в художественных стилях архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства; применение знаний в знакомой ситуации, знание принципов синтеза и взаимодействия различных видов искусств. Способность под руководством преподавателя осуществлять анализ художественных произведений, частичное владение специальной терминологией.
6	Полные и систематизированные знания в объеме учебной программы, стилистически грамотное и логическое изложение теоретического материала с несущественными ошибками. Умение самостоятельно применять знания в знакомой ситуации, сформулировать свое суждение об изученных произведениях архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного

	искусства. Умение пользоваться справочной и специальной литературой по истории искусств, выполнение аналитических и проектно-творческих заданий на высоком уровне культуры исполнения, владение специальной терминологией.
7	Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы, воспроизведение их с единичными ошибками; умение использовать знания в новой ситуации. Владение инструментарием учебной дисциплины и специальной терминологией. Умение отличать и анализировать произведения различных историко-художественных стилей. Умение пользоваться справочной и специальной литературой по изучаемой дисциплине, выполнение аналитических и творческих заданий на высоком уровне культуры исполнения без ошибок.
8	Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы, воспроизведение их с единичными ошибками; умение использовать знания в постановке и решении творческих задач. Владение инструментарием учебной дисциплины. Умение отличать и анализировать произведения различных историко-художественных стилей, давать самостоятельную оценку произведений различных художественных эпох, школ. Умение пользоваться справочной и специальной литературой по предмету изучения, выполнение аналитических и творческих заданий на высоком уровне культуры исполнения без ошибок.
9	Свободное оперирование теоретическими знаниями в объеме учебной программы, использование в ответе дополнительных знаний. Умение отличать и анализировать, давать самостоятельную оценку произведениям различных художественных эпох, школ и историко-художественных стилей. Уверенное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении сложных творческих задач, способность к творческому эксперименту, научному исследованию. Умение применить полученные историко-художественные знания, а также аналитические и творческие навыки при оценке явлений художественной жизни.
10	Свободное оперирование теоретическими знаниями в объеме учебной программы, использование в ответе дополнительных знаний, материала повышенной сложности и сведений из смежных научных областей. Владение опытом творческой деятельности, творческого эксперимента, научного исследования. Использование современных достижений науки и историко-художественной практики в своей творческой деятельности и при оценке явлений художественной жизни. Осознанность и самостоятельность личностного отношения к отдельным историко-художественным явлениям, стилям, и их авторам.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Утвержденные учебные планы

4.1.1. для специальности 6-05-0113-06 Художественное образование дневной формы получения образования

Учреждение образования
"Витебский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Специальность: 6-05-0113-06 Художественное образование
Профессия: Декоративно-прикладное искусство
Форма получения образования: Дневная

Квалификация:
Педагог-дизайнер, Преподаватель

Семь: Дизайнер

Срок обучения: 4 года

Учреждение образования
Витебский государственный педагогический университет
имени Максима Танка
212001, г. Витебск, ул. Советская, 10

Курс	сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I																								
II																								
III																								
IV																								

Творческое образование	Дисциплинарные занятия	Учебные проекты	Практические занятия	Дисциплинарные мероприятия	Иные занятия	Каникулы	Итого
124	29	9	91	4	2	30	289

Обозначения: - творческое образование - учебные проекты - дисциплинарные мероприятия - каникулы
 - дисциплинарные занятия - производственная практика - иные занятия

№ п/п	Наименование модуля, учебной дисциплины, учебного предмета (курсовой работы)	Эквивалент	Количество академических часов						Распределение по курсам в семестрах																Итого по учебному плану	Код специальности							
			Лекции	Семинары	Лаборатории	Практика	Специализация	I курс				II курс				III курс				IV курс													
								1 семестр, 18 недель	2 семестр, 17 недель	3 семестр, 16 недель	4 семестр, 16 недель	5 семестр, 14 недель	6 семестр, 16 недель	7 семестр, 16 недель	8 семестр, 16 недель																		
1	Государственный элемент		494	326	484	395	446	78	928	446	24	786	412	22	718	974	21	644	302	19	456	178	32	428	252	18	516	264	16	144	78	4	128
1.1	Модуль "Специализированные дисциплины 1"		324	162	84			78	108	54	3	108	54	3																			9
1.1.1	Сравнительная политология	1	108	54	24			30	108	54	3																						3
1.1.2	История белорусской государственности	2	108	54	36			18				108	54	3																			3
1.1.3	Философия	3	108	54	24			30							108	54	3																3
1.2	Модуль "Интегрированные дисциплины"		324	188	4	40	124		108	62	2	216	126	6																			8
1.2.1	Интегрированный курс	2	1	216	124		124		108	62	2	108	62	5																			6
1.2.2	Информационные технологии в образовании	2	108	64	4	60						108	64	3																			6
1.3	Модуль "Педагогика и психология" (ЭП)		664	296	124	28	144		108	68	3	128	54	3	108	68	3	228	108	6													18
1.3.1	Основы психологии и педагогики	1	108	68	28		40		108	68	3																						3
1.3.2	Социальная психология	2	126	54	20	20	14				120	54	3																				3
1.3.3	Педагогика	3	108	68	34		34							108	68	3																	3
1.3.4	Педагогические технологии	4	108	48	20	26											108	48	3														3
1.3.5	Взаимодействие педагогической психологии	4	138	54	24		30							120	54	3																	3
1.4	Модуль "Художественная педагогика" (ЭП)		1492	806	38	786	56		188	88	3	188	88	3	166	88	3	166	88	6	288	76	6	252	142	7	416	168	12	144	78	4	48
1.4.1	Академическая живопись		2,4	264	152	8	122	22		72	40		72	40	4	60	36		60	36	3												7
1.4.2	Академический рисунок	1,4	2,3	416	184	8	176		108	48	3	108	48	3	100	44	3	100	44	3													12
1.4.3	Живопись	5,8	6,7	560	264	12	218	34													180	38	3	108	64	3	208	84	6	144	78	4	16
1.4.4	Рисунок	6,7	7	452	206	10	199													180	38	3	144	78	4	208	84	6					13
1.5	Модуль "Специальные творческие дисциплины"		848	408	46	256	98		416	174	12	182	98	3	154	82	6	108	54	3													24
1.5.1	Материалы и технологии в художественном творчестве	1'	108	40	4	36			100	40	3																						3
1.5.2	Цветоведение	1	108	42	6	16	20				108	42	3																				3
1.5.3	Композиция	3	1	208	118	6	164				108	38	3	54	36		54	36	3														6
1.5.4	Основы компьютерной графики	1	108	54	4	50						108	54	3																			3
1.5.5	Основы декоративно-прикладного искусства	2	108	54	4	50								108	54	3																	3
1.5.6	Пластические анатомия	3	108	46	18	28								108	46	3																	3
1.5.7	Скульптура	4	108	54	4	36	14																										3
1.6	Модуль "Методические дисциплины"		644	286	68		208								208	98	6	108	68	3	188	86	3	60	36		60	36	3			18	
1.6.1	Общая методика обучения изобразительному искусству (ЭП)	4	3	314	158	48		110							208	98	6	108	68	3													9
1.6.2	Частная методика обучения изобразительному искусству	5		108	56	8	48													108	56	3											3
1.6.3	Художественно-педагогическое проектирование	7		120	72	12	60															60	36		60	36	3					3	
1.7	Модуль "Изюминки в обучении и воспитании"		216	106	28	8	54	8													108	46	3	108	54	3						6	
1.7.1	Инновационные проекты в образовании	3		108	48	20	26														108	46	3										3
1.7.2	Выполнение образовательных проектов	6		108	54	18	8	28														108	54	3									3
1.8	Модуль "Курсовая работа"																				48		1										2
1.8.1	Курсовая работа																				48		1										1
1.8.2	Курсовая работа																																1

4.1.2. для специальности 6-05-0113-06 Художественное образование заочной формы получения образования

Учреждение образования
"Всероссийский государственный педагогический университет имени Максима Горького"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Специальность: 6-05-0113-06 Художественное образование

Профессия: Декоративно-прикладное искусство

Форма получения образования: заочная

РАБОЧИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Квалификационный стандарт:
Педагог-художник. Профессия

Ступень: Бакалавр

Срок обучения: 5 лет

II. График образовательного процесса

КУРСЫ	I семестр					II семестр					III семестр					IV семестр					Итого					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25
I	1	1	1																							9
II				1	1	1	1	1	1	1																9
III																										9
IV																										9
V																										9
																										9

Обозначения: □ – теоретическое обучение □ – учебная практика □ – дистанционное проектирование
 □ – лабораторно-практические (учебно-исследовательские) занятия X – производственная практика □ – итоговая аттестация

III. Сводный график по бюджету времени (в неделях)

Бюджетное время	Учебные занятия	Производственная практика	Дистанционное проектирование	Итоговая аттестация	Итого
6	3				9
3	6				9
4		3			9
4		4			9
4		4	1		13
23	9	12	1	1	56

III. План образовательного процесса

№ п/п	Наименование модуля, учебной дисциплины, учебного предмета (курсовой работы)	Модуль/дисциплина/предмет/курс	Модуль/дисциплина/предмет/курс	Модуль/дисциплина/предмет/курс	Экспертное заключение	Курсовая работа	Распределение по курсам и семестрам															Итого академических часов	Код дисциплины						
							I курс					II курс					III курс												
							1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр								
1	Образовательный модуль	4984	2126			549	118	240	149	12	1424	186	37	1246	124	37	346	189	34	674	64	13	566	54	17	126			
1.1	Модуль "Специальные художественные дисциплины - 1"	324	182			36	24			12	216	24	6	189	12	9													
1.1.1	Специальная дисциплина	108	44	1		12	8			4	108	12	3															УК-5	
1.1.2	История белорусской государственности	108	54	1		12	8			4	108	12	3															УК-7	
1.1.3	Филология	108	54	2		12	8			4	108	12	3															УК-8	
1.2	Модуль "Общепрофессиональные дисциплины"	324	188			42	2	12	38		324	42	6															9	
1.2.1	Необуравный язык	216	124	1		28			28		216	28	6															УК-3	
1.2.2	Неформальные коммуникации в образовании	108	64			14			12		108	14	3															УК-2	
1.3	Модуль "Педагогика и психология" (ПЭ)	464	280			66	38	4	31		464	38	3	464	38	12												УК-5, УК-6, УК-9	
1.3.1	Основы психологии и педагогики	108	68	2		16	6		8		108	16	3															УК-4, УК-8	
1.3.2	Социальная психология	129	54	2		12	4	4	4			12																УК-4, УК-8	
1.3.3	Педагогика	108	68	2		16	6		8			16	3															УК-1, 2, УК-8	
1.3.4	Педагогические технологии	108	48		2	12	6		6			12	3															УК-8	
1.3.5	Педагогика в педагогической психологии	129	54	2		12	6		8			12	3															УК-8	
1.4	Модуль "Художественная педагогика" (ХЭ)	1492	880			208	18	176	8		366	54	18	328	34	9	348	28	9	352	38	10	352	34	16	48		УК-1, 5	
1.4.1	Аналитическая педагогика	264	132		2,2	48	6	12	4		144	24	4	120	18	3												УК-1, 5	
1.4.2	Аналитический рисунок	416	184	1,2	1,2	48	4	44	4		216	30	6	200	18	6												12	
1.4.3	Живопись	560	264	3,5	3,4	64	4	56	4																			16	
1.4.4	Резьба	452	200	4,5	3	48	4	44	4																			16	
1.5	Модуль "Специальные художественные дисциплины"	848	480			162	12	96	14		416	48	5	314	48	12	348	28	9									УК-1, 10	
1.5.1	Материалы и технологии в художественном творчестве	108	46		1	12	2		2		108	10	3																3
1.5.2	Центризм	108	42			12	2	6	2		108	10	3																УК-11
1.5.3	Коллективизм	208	110	2	1	26	4	24			108	16	3	108	12	3												УК-11	
1.5.4	Основы компьютерной графики	108	54		3	14	4	10			54	6	24	8	3													3	
1.5.5	Основы декоративно-прикладного искусства	108	54		3	14	4	10			54	6	24	8	3													3	
1.5.6	Плакатная анимация	108	46		2	12	4	8	2			108	12	3														3	
1.5.7	Скульптура	108	54		3	14	2	8	4																			3	
1.6	Модуль "Математическая педагогика"	444	286			72	26		45								288	26	6	122	28	3	314	18	5	16		УК-5, УК-1, 2, УК-12	
1.6.1	Общая методика обучения изобразительному искусству (ИЭ)	318	158	3	2	40	18		22								288	26	6	108	14	3						9	
1.6.2	Математическая педагогика изобразительного искусства	108	56	4		14	4		10																			3	
1.6.3	Художественно-педагогическая практика	126	72		5	18	4		14																			3	
1.7	Модуль "Педагогика в области математики"	214	180			22	8	2	11								216	22	6									6	
1.7.1	Математическая педагогика в образовании	108	46			10	4		6								108	20	3									3	
1.7.2	Математическая педагогика в образовании	108	54		3	12	4	2	6								108	12	3									3	
1.8	Модуль "Учебная работа"	88																											УК-1, 5, 6
1.8.1	Учебная работа	48																											1
1.8.2	Учебная работа	40																											1
1.9	Модуль "Учебная работа"	2640	1344			301	118	133	61		188	36	9	351	34	9	484	96	23	724	81	18	651	74	21	76			
1.1	Модуль "Специальные художественные дисциплины - 2"	216	188			24	18		6								72	8	2	144	16	4						6	
1.1.1	Специальная дисциплина	72	36		2	8	6		2								72	8	2									2	УК-4 / УК-19
1.1.2	Взаимодействие педагогической деятельности и профессионального развития специалиста / Основы профессиональной безопасности деятельности	72	36		3	8	6		2								72	8	2									2	УК-11 / СК-3
1.1.3	Основы управления интеллектуальной собственностью / Правовые основы деятельности учреждений образования	72	36		3	8	6		2								72	8	2									2	СК-11 / УК-13
1.2	Модуль "Техническая педагогика"	408	180			38	18	4	24		280	26	6	306	4	3	188	14	5									13	УК-1, СК-2
1.2.1	Техническая педагогика	108	44		1	12	2	4	4		108	10	3																3
1.2.2	Основы архитектурной педагогики	108	58		1	12	4		6		108	10	3																3
1.2.3	Музыка	206	78	3	2	18	4		14								100	14	3										
1.3	Модуль "История искусства"	452	229			82	42		39		188	16	3	72	6		72	12	4	180	10	3	306	8	3	13		СК-1, 2	
1.3.1	Искусство Древнего мира, эпохи Средневековья и Возрождения	108	68		1	16	14																						

4.2. Утвержденная учебная программа по дисциплине

КОНТРОЛЬ
ЭКЗЕМПЛЯР

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

А.И.Жук

2024 г.

Регистрационный № УД 2023-181-2024 уч.

ИСКУССТВО XVII ВЕКА, НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине
для специальности:
6-05-0113-06 Художественное образование

2024 г.

4.3. Учебно-методические карты дисциплины

4.3.1. УМК дисциплины для дневной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, вопросы по теме	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Методические пособия, средства обучения	Литература	Форма контроля знаний ⁴
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 курс, 4 семестр										
1	Раздел 1 ИСКУССТВО ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН XVII ВЕКА	26		12			22			
1.1	Искусство Италии Архитектура и изобразительное искусство эпохи католической Контрреформации и буржуазных революций. Разделение искусства на церковное и светское; их поляризация. Кризис религиозной культуры. Рождение реализма. Многостилие (сосуществование барокко и классицизма). Доминанта церковного искусства и потребности быта. Развитие светской жизни и буржуазной культуры. Противостояние аристократической культуре революционных общественных идеалов. Истоки реализма в живописи Нового времени. Творчество Караваджо. Художественный смысл натурализма в европейском искусстве. Жанры реалистической живописи. Коллекционеры и меценаты. Развитие национальных школ живописи. Ансамбль площади Св.	6		2			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Тестирование

	Петра в Ватикане. Барочные церкви Рима (Ф. Борромини). Скульптура Д.-Л. Бернини. Росписи барочных церквей (А. дель Поццо, П. да Кортона, Гаулли). Барочная скульптура католических храмов в Италии. Жанровая живопись Строщи. Творчество А. Маньяско. Венецианская ведута как жанр станковой живописи (А. Каналь, Б. Белотто, Ф. Гварди). Д.-Б. Пиранези – мастер фантастического архитектурного пейзажа.								
1.2	Искусство Фландрии Разделение Нидерландов на две страны. Сложение национальной живописной школы Фландрии. Барокко - национальный стиль фламандского искусства. Стилистические особенности фламандского стиля живописи. П.-П. Рубенс – глава фламандской школы живописи. Жанровый диапазон и творческий метод Рубенса. Посещение Италии и работа для семейства Гонзага. Портреты Рубенса. Мифологические композиции. Пейзажи. Декоративные композиции. Мастерская Рубенса и ее художники (А. ван Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс и др.). Творчество мастеров фламандского пейзажа (Д. Тенирс) и натюрморта (Я. Фейт).	6	2			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Тестирование
1.3	Искусство Испании Сложение национальной школы живописи Испании. Творчество Х. Риберы и влияние идей караваджизма на его творчество и живописный метод. Ф. Сурбаран – художник католической Испании. Портреты и алтарные образа. Видение и явление чуда в картинах Сурбарана. Образ Марии в творчестве Сурбарана. Натюрморты Сурбарана. Д. Веласкес – величайший художник Испании XVII века. Портреты королевской семьи. Серии портретов шутов и карликов. Мифологические композиции и батальная композиция. Реализм в творчестве Веласкеса. «Менины» и «Пряхи», их значение для истории мировой живописи. Творчество Б.-Э. Мурильо. Жанровые композиции художника. Образ Мадонны Непорочного зачатия в творчестве Мурильо. Ф. Гойя – величайший художник Испании XVIII века. Живопись и графика. Портрет королевской семьи. Портреты современников. Образы героев войны за независимость. Творчество позднего Гойи в «Доме глухого». Серии печатных графических работ.	4	2			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Конспект
1.4	Искусство Голландии Искусство молодого протестантского государства (семи северных объединенных провинций Нидерландов). Своеобразие политического устройства, хозяйственного и бытового уклада голландцев. Формирование художественного рынка, одного из первых в Европе.	6	4			6	Визуальная презентация pptx; список произведений;	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая:	Тестирование

	<p>Локальные художественные центры (Утрехт, Делфт, Амстердам и др.) и местные традиции искусства. Станковая живопись – главный вид художественного творчества. Своеобразие тематического и жанрового репертуара голландской живописи. Технология живописного творчества. Портрет, в том числе корпоративный – наиболее презентативный жанр. Расцвет пейзажа, натюрморта, бытовой сцены, живописного интерьера в голландском искусстве эпохи «золотого века». Высокий уровень жанровой спецификации. Влияние караваджизма и барокко на стилистику голландского искусства. Внестилевая линия в голландском искусстве XVII века. Мастера «золотого века» голландской живописи (Франс Халс, Рембрандт Харменс ван Рейн, Йоханнес Вермер). Своеобразие творческих концепций, тематический и жанровый репертуар, своеобразие индивидуальных художественных манер и стилей. Образы портретных композиций Халса. Групповые (корпоративные) портреты, гротеск творческих характеристик героев поздних портретов Халса. Рембрандт – живописец и график, собиратель искусства, новатор в живописи. Диапазон жанровых предпочтений в разные периоды творчества. Портретный жанр в творчестве живописца. Корпоративные портреты. Композиционные эксперименты в сцене выступления «Ночного дозора». Автопортреты Рембрандта. Религиозные и мифологические композиции. Индивидуальный творческий почерк мастера и его эволюция. Стилистика и образная концепция героев позднего творчества Рембрандта. Й. Вермер – живописец из Делфта. Школа Делфта и К. Фабрициус как ее основатель. Жанровый репертуар композиций Вермера. Специфика художественного строя его произведений. Система выразительных средств. Художественная эволюция творчества.</p>						Учебный конспект	[9] [12-15] Специальная: [3] [15]	
1.5	<p>Искусство Франции Искусство Франции эпохи Тридцатилетней войны. Деятельность Ж. Калло, графические серии его работ. Караваджизм в искусстве Франции первой половины столетия. Творчество Ж. де ла Тура. Живопись «реальности». Творчество братьев А. Л. и М. ле Нэн. Искусство эпохи царствования Людовика XIV. Строительство новой официальной королевской резиденции в Версале. Монументально-декоративная скульптура (А. Кузевокс, Ф. Жирардон, П. Пюже). Регулярный французский сад (А. Ленотр). Развитие городской гражданской архитектуры. Творчество Ж. Ардуэн-Мансара. Ансамбль собора и Дома инвалидов в Париже. Классический ордер в архитектуре Нового времени. Восточный фасад Лувра Ш. Перро. Создание Королевской</p>	4	2			4	Визуальная презентация прртх; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [8] [14] Основная: [1] Общая: [2] [5]	Реферат

	академии изящных искусств и ее роль в развитии французского искусства последующего времени. Деятельность придворных художников (С. Вуэ, Ш. Лебрен). Иерархия жанров во французской живописи. Живописный портрет во французском искусстве (Г. Риго, П. Миньяр, Ф. де Шампень, Н. Ларжильер). Париж – новая столица европейского искусства. Классицизм в живописи: Н. Пуссен и К. Лоррен. Творческий метод Н. Пуссена. Цветовая перспектива и живописная концепция пейзажа в творчестве К. Лоррена.								
	Всего часов	26	12			22			
3 курс, 5 семестр									
2	Раздел 2 ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII - XIX вв.)	18	6			26			
2.1	Искусство Франции XVIII века Искусство эпохи рококо. Художественная концепция и выразительные средства стиля. Декоративный стиль оформления городских аристократических особняков (отелей). Архитекторы рококо: Ж.-Л. Оппенор, Ж. Бюффан, П.-А. Деламер. Интерьеры Отеля Субиз в Париже (салон Принцессы). Творчество А. Ватто – крупнейшего художника эпохи. Новый жанр живописи (галантные празднества). Живописный и графический портрет в творчестве А. Ватто. Расцвет национальной школы французского портрета (Ж.-Б. Перроно, Ж.-М. Наттье, М. Кантен де Латур). Новая концепция портретного образа. Представители стиля рококо в живописи (Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар и др.). Идеи Просвещения во французском искусстве. Влияние деятельности философов-энциклопедистов на развитие французской художественной культуры. Просветительская концепция искусства. Крупнейший живописец Франции – Ж.-Б.-С. Шарден. Натюрморт и жанровая сцена в творчестве Шардена. Выразительные средства и живописный стиль Шардена. «Нравственные сюжеты» и воплощение идей Просвещения в живописи Ж. Б.-Грёза. Французская скульптура: (Г. Кусту, Ж.-Б. Пигаль, Ж.-А.Гудон, Ж.-Б. Лемуан, Э.-М. Фальконе). Расцвет скульптурного портрета. Строительство церкви Св. Женевьевы Ж.-Ж. Суффло. Археологические раскопки в Помпеях и их влияние на новый всплеск увлечения античной культурой и искусством. Неоклассические тенденции в архитектуре Ж.-А. Габриэля (Малый Трианон в Версале). Увлечение жанром «античной руины» в пейзажах Г. Робера. Ж.-Л. Давид – художник великой французской революции. Гражданские идеалы в живописи Давида. Живописные портреты Давида как выражение	4	1			6	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5] [9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-10] [14][16-17]	Тестирование

	художественного мировоззрения эпохи. Художественная эволюция творчества Давида как отражение стилистики позднего классицизма (ампира).								
2.2	Искусство Англии XVIII века Основные тенденции развития английского искусства в эпоху Просвещения. Значение литературной и театральной традиции для развития английского национального искусства Нового времени. Архитектура, станковая живопись и декоративно-прикладное искусство, связанное с оформлением частных интерьеров. Сложение традиции национальной архитектуры барокко и классицизма. Неоклассическая тенденция в архитектуре (К. Рен собор Св. Павла в Лондоне). Формирование национальной школы портретной живописи (У. Хогарт, сэр Д. Рейнольдс, Т. Гейнсборо, Лоуренс). Просветительские традиции английской живописи и графики. Теоретические изыскания У. Хогарта в области изобразительного искусства в книге «Анализ красоты». Расцвет английской национальной школы пейзажной живописи (Т. Гейнсборо, Д. Констебл, У. Тернер). Формирование национальной традиции паркового искусства. Развитие национальной школы декоративно-прикладного искусства (мебели и фарфора).	2	1			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [3-5] [7] [9-15] [17-18] [12-[13] Основная: [1] Общая: [5] [8-9] [12-13] [15] Специальная: [1] [4] [5] [7] [9-10] [14] [16-17]	Конспект
2.3	Русское искусство XVIII века Русское искусство в царствование Петра I и его потомков. Основание новой европейской столицы империи и сложение архитектурного ансамбля города (Ш. Леблон, Д. Трезини). Русская живописная парсуна как переходный тип изображения от иконы к светскому портрету. Роспись – характерное явление в русском искусстве петровской эпохи. Работы представителей семейства Растрелли (архитектора и скульптора) – воплощение русского барокко елизаветинской поры. Рождение русской школы станковой живописи и печатной графики (А. Зубов). Петровские пенсионеры (А. Матвеев, И. Никитин). Основание Императорской Академии художеств. Сложение русской национальной художественной школы. Неоклассический дух и идеалы Просвещения в русском искусстве второй половины XVIII века. Формирование и развитие русской национальной школы архитектуры (В. Баженов, В. Стасов, Чевакинский, А. Львов и др.), скульптуры (Ф. Шубин, И. Козловский, И. Мартос, П. Гордеев), станковой живописи (Ф. Рокотов, И. Вишняков, А. Лосенко, И. Антропов, династия Аргуновых, В. Шибанов, Ф. Матвеев, Д. Левицкий, В. Боровиковский). Расцвет русской архитектуры (В. Баженов, Д. Кваренги, Д. Камерон), портретной живописи, монументальной скульптуры (Памятник Петру I работы М.-Э.	4	1			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5] [9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-10] [14][16-17]	Рейтинговая контрольная работа № 1

	Фальконе), меценатской деятельности и музейного собирательства (основание коллекций Эрмитажа) при Екатерине Великой.								
2.4	<p>Французское искусство XIX века</p> <p>Стиль ампир как поздняя фаза развития неоклассицизма. Архитектура стиля ампир. Церковь Мадлен в Париже. Триумфальная арка (О. Шальгрэн, Ф. Рюд). Интерьеры ампир (альбомы образцов Ш. Персье и Н. Фонтэна). Живопись на изломе эпох. Творчество Ж.-О.-Д. Энгра. Романтизм в изобразительных искусствах. Литературная основа романтизма. Романтическая живопись. Тематика. Жанровые предпочтения и система выразительных средств. Практики и теоретики романтизма (А. Гро, Т. Жерико, Э. Делакруа). Архитектурная эклектика (историзм) как выражение духа эпохи середины века. Здание Парижской оперы Ш. Гарнье. Реконструкция центра Парижа префектом бароном Османом. Кризис в архитектуре и скульптуре. Расцвет станковой живописи. Изобразительное искусство середины – второй половины XIX века. Реализм в живописи. Портрет, исторический и батальный жанры. Пейзаж. Творчество К. Коро и художники «барбизонской» школы. Г. Курбе и «натуралистическая школа». Жанровый диапазон произведений Ж.Милле. Публицистический пафос творчества О. Домье. Его деятельность для журналов «Шари-вари» и «Карикатур». Иллюстрации Домье к роману Сервантеса «Дон Кихот», в скульптуре и графике (О. Домье, О. Роден, Э. Дега). Э. Мане и художники-импрессионисты. Хронология совместного творчества. Хроника выставочной деятельности. Участники группы и их творческие принципы. Тематика, художественные приемы и специфика живописи импрессионистов. Предшественники, учителя и последователи. Пейзаж в живописи импрессионистов. Образ человека в живописи импрессионистов. Тема города в живописи импрессионистов. Специфика творческого метода, живописной палитры и манера письма импрессионистов. Круг образов и специфика творчества художников-символистов. Творческие группировки. Влияние стилистики модерна на творчество мастеров-символистов. Представители символизма в разных европейских школах.</p>	4	1			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5] [9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-10] [14][16-17]	Тестирование
2.5	<p>Русское искусство XIX века</p> <p>Возрождение городского ансамбля Москвы после окончания Отечественной войны 1812 года (О. Бове, Д. Жилярди). Расцвет русской архитектуры и монументальной скульптуры (А. Воронихин, В. Захаров, К. Росси). Художественный ансамбль центра Санкт-Петербурга (Казанский собор, ансамбль Адмиралтейства, театральное здание).</p>	2	1			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5]	Тестирование

	<p>Романтизм и ампи́р в русской живописи (О. Кипренский, С. Щедрин, К. Брюллов). Новая концепция портрета (О. Кипренский, В. Тропинин). Романтизм и реализм (творчество и живописная школа А.Г. Венецианова, А. Иванов, В. Федотов). Крестьянская тема в творчестве А. Венецианова. Русский реалистический пейзаж (Ф. Васильев). Кризисные тенденции в архитектуре (эkleктика, историзм) и монументальной скульптуре. Расцвет русской школы реалистической живописи. Формирование концепции критического реализма в русской живописи. Бунт 14-ти. Основание товарищества передвижных художественных выставок (И. Крамской, В. Перов, И. Репин, В. Суриков и др.). Русская художественная критика (В. Стасов). Портрет в русской живописи (И. Репин, В. Перов, И. Крамской, В.Серов). Исторический жанр в русской живописи (Н. Ге, В. Суриков, И. Репин). Расцвет русского реалистического пейзажа (А. Саврасов, В. Поленов, И. Левитан, А. Куинджи). Художники русского символизма (М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, А. Бенуа). Возрождение традиций русского народного (крестьянского) искусства в творчестве И. Билибина, В. Васнецова.</p>						конспект	[9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-10] [14][16-17]	
2.6	<p>Искусство белорусских земель XVIII-XIX веков Барокко – ведущий художественный стиль на землях Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Локальный вариант архитектурного стиля – виленское барокко. Система выразительных средств и архитектурная специфика. Строительство магнатских резиденций (Несвиж, Ружаны, Слоним, Пружаны и др.). Развитие садово-паркового искусства (регулярный парк Альба в Несвиже). Многофигурные ансамбли алтарных скульптурных композиций (Гродно, Будслав). Скульптурные мраморные надгробия (семейства Сапег). Культовая деревянная статуарная пластика. Проблема «низового» варианта барокко, связанного с традициями народного творчества. Объемная прорезная орнаментальная резьба работы белорусских мастеров в московских памятниках нарышкинского барокко. Художественное своеобразие местных произведений иконописи (Петр Евсеевич из Голынца). Взаимосвязь светской и культовой традиций изображений. Униатские образы. Семейные портретные галереи «сарматских» образов. Архитектура белорусских земель эпохи классицизма (храмы, усадьбы, садово-парковые ансамбли магнатских резиденций). Ансамбль архитектуры</p>	2	1			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5] [9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-10] [14][16-17]	Реферат

	<p>усадьбы Румянцева-Паскевича в Гомеле. Архитектура Беларуси XIX – начала XX века. Формирование городских ансамблей регулярной застройки (Могилев). Возрождение традиции католического культового зодчества в начале XX века. Жанр мифологического портретного изображения. Романтические тенденции в развитии живописи рубежа XVIII - XIX веков (Ф. Смуглевич, Я.-К. Дамель, В. Ванькович). Творчество И. Хруцкого. Обращение к национальной истории как отражение идеи национального культурного возрождения (архитектурное наследие в рисунках Н. Орды). Образ родины в произведениях Ф. Руцица. Портретные образы людей из народа работы Н. Силивановича. Поэзия «дворянских гнезд» в живописи С. Жуковского. Пейзажное творчество В.В. Бялыницкого-Бирули.</p>								
3	Раздел 3 ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (XX век)	10	4			20			
3.1	<p>Постимпрессионизм, экспрессионизм и примитивизм в европейской живописи Постимпрессионизм – переломное явление в живописи конца XIX- начала XX века. Выдающиеся представители течения и их художественные биографии (П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог, А. Тулуз-Лотрек). Влияние индивидуальных художественных стилей представителей постимпрессионизма на сложение основных направлений европейского авангарда, кубизма, примитивизма и экспрессионизма. Экспрессионизм – одно из ведущих направлений раннего авангарда. Значение экспрессионизма в творчестве художников Германии и Австрии (Ф.Марк, Э. Шиле, К. Шмитт-Роттлуф, Х. Кирхнер, Э. Нольде, О. Кокошка и др.). Экспрессионизм и Великая война. Художественная проблематика и стилистика экспрессионизма. Наследие экспрессионизма в искусстве XX века. Примитивизм – ведущее направление мирового авангарда. Истоки примитивизма в искусстве неклассического происхождения (первобытном, африканском, традиционном народном, доколумбовых цивилизаций Америки, австралийских аборигенов). Творческие поиски Пикассо в формировании новой авангардной эстетики. Представители</p>	2	1			4	<p>Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект</p>	<p>Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15] Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]</p>	Реферат

	примитивизма в классике мирового авангарда. Творчество М. Шагала. Примитивизм в живописи русского авангарда (Н. Гончарова, М. Ларионов, объединения «Ослиный хвост» и «Бубновый валет»).								
3.2	<p>Стиль модерн в архитектуре и изобразительном искусстве и основные направления архитектуры XX век</p> <p>Стиль модерн – художественный стиль рубежа XIX –XX веков и наглядное воплощение в жизнь идеи всеобъемлющего художественного синтеза искусств. Неклассический характер стилевой концепции модерна. Интернациональный характер стиля. Выдающиеся национальные явления модерна во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, России, Чехии, Каталонии и других странах. Модерн – стиль архитектуры и декоративного искусства. Представители национальных школ архитектуры модерна (Э. Гимар, А. ван де Вельде, В. Орта, О. Вагнер, Ф. Шехтель, А. Гауди). Стиль модерн в живописи и графике (Г. Климт, В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, художники объединения «Мир искусства» и другие). Интернациональный стиль в европейской архитектуре начала XX века. Функционализм (конструктивизм) в творческой практике архитекторов авангарда. Влияние дизайна и стилистики школы Баухауза на создание нового мирового архитектурного стиля. Значение и роль Ле Корбюзье в формировании новой эстетики городского пространства. Деятельность группы «Стиль». Творчество лидеров русского авангарда и их значение для формирования новой архитектурной эстетики (В. Татлин, К. Малевич, Эль Лисицкий, В.Чернихов). Неоклассический стиль в архитектуре тоталитарных держав 1930-1950-х гг. (СССР, Германия, Италия). Архитектура позднего модернизма и постмодернизма в Европе и США.</p>	2				4	<p>Визуальная презентация pptx; список произведений;</p> <p>Учебный конспект</p>	<p>Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18]</p> <p>Основная: [1] Общая: [9] [12-15]</p> <p>Специальная: [3] [15]</p> <p>Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18]</p> <p>Основная: [1] Общая: [9] [12-15]</p> <p>Специальная: [3] [15]</p>	Реферат
3.3	<p>Кубизм и абстракционизм. Абстрактный экспрессионизм и концептуальное искусство</p> <p>Рождение авангарда как великого художественного эксперимента в искусстве XX века. Художественные эксперименты представителей Парижской школы, П. Пикассо, Ж. Брака, В. Кандинского, П. Клее и других живописцев абстрактного направления. Творчество В. В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича, деятельность УНОВИС. Пит Мондриан, деятельность группы «Стиль» и неопластицизм. Художественно-теоретическая платформа авангарда. Теоретические изыскания в области</p>	2	1			4	<p>Визуальная презентация pptx; список произведений;</p> <p>Учебный конспект</p>	<p>Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18]</p> <p>Основная: [1] Общая: [9] [12-15]</p> <p>Специальная: [3] [15]</p> <p>Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18]</p>	Тестирование

	первооснов живописного искусства. Основные направления авангарда. Типология кубизма. Новые художественные техники и практики авангарда. Рождение модернизма на основе художественного наследия классического авангарда. Перемещение центров мирового искусства из Европы в Америку после окончания Второй мировой войны. Новые методы, техники и практики искусства. Расцвет концептуального искусства. Техницизированные методы создания искусства. Принцип спонтанного творческого жеста (И. Кляйн, Д. Поллок).							Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	
3.4	Сюрреализм Крупнейшее направление мирового авангарда. Литературно-художественное объединение. Вожди и теоретики сюрреализма. Хроника выставочной, литературной, театральной и кинематографической деятельности. Международный характер сюрреализма. Теоретические основы движения. Влияние психоанализа на эстетические поиски сюрреализма. Политическая платформа движения. Индивидуальные художественные поиски мастеров искусства (А. Бретон, Ж. Сипо, Ж. Миро, С. Дали, Л. Бунюэль, Р. Магритт, М. Эрнст и др.).	2	1			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Рейтинговая контрольная работа № 2
3.5	Поп-арт и постмодернизм Ведущее направление мирового модернизма середины-второй половины XX века. Идеи истоки поп-арта. Роль дадаизма в создании поп-арта. Идеология масс общества потребления. Эстетическая платформа поп-арта. Продукция массмедиа в системе образов поп-арта (реклама, комиксы, массовая киноиндустрия). Рождение поп-арта в соединении европейской и американской культур. Ведущие представители европейского и американского поп-арта (Р. Гамильтон, Э. Уорхол, Д. Джонс, К. Ольденбург, Р. Раушенберг). Постмодернизм как явление мировой культуры современности. Мировоззренческие и эстетические основы постмодернизма. Основные категории искусства постмодернизма. Творческий метод постмодернизма. Значение исторического наследия в творческой практике постмодернизма. Роль игры в художественной практике постмодернизма. Постмодернистские арт-практики. Новые функции и возможности современного искусства.	2	1			4	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15] Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	
	Всего часов	28	10			46			Экзамен

4.3.2. УМК дисциплины для заочной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, вопросы по теме	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Методические пособия, средства обучения	Литература	Форма контроля знаний ⁵
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 курс, 3 семестр										
1	Раздел 1 ИСКУССТВО ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН XVII ВЕКА	6					66			
1.1	Искусство Италии Архитектура и изобразительное искусство эпохи католической Контрреформации и буржуазных революций. Разделение искусства на церковное и светское; их поляризация. Кризис религиозной культуры. Рождение реализма. Многостилие (сосуществование барокко и классицизма). Доминанта церковного искусства и потребности быта. Развитие светской жизни и буржуазной культуры. Противостояние аристократической культуре революционных общественных идеалов. Истоки реализма в живописи Нового времени. Творчество Караваджо. Художественный смысл натурализма в европейском искусстве. Жанры реалистической живописи. Коллекционеры и меценаты. Развитие национальных школ живописи. Ансамбль площади Св. Петра в Ватикане. Барочные церкви Рима (Ф.Борромини). Скульптура Д.-Л. Бернини. Росписи барочных церквей (А. дель Поццо, П. да Кортона, Гаулли). Барочная скульптура католических	2					13	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Тестирование

	храмов в Италии. Жанровая живопись Строщи. Творчество А. Маньяско. Венецианская ведута как жанр станковой живописи (А. Каналь, Б. Белотто, Ф. Гварди). Д.-Б.Пиранези – мастер фантастического архитектурного пейзажа.								
1.2	Искусство Фландрии Разделение Нидерландов на две страны. Сложение национальной живописной школы Фландрии. Барокко - национальный стиль фламандского искусства. Стилистические особенности фламандского стиля живописи. П.-П. Рубенс – глава фламандской школы живописи. Жанровый диапазон и творческий метод Рубенса. Посещение Италии и работа для семейства Гонзага. Портреты Рубенса. Мифологические композиции. Пейзажи. Декоративные композиции. Мастерская Рубенса и ее художники (А. ван Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс и др.). Творчество мастеров фламандского пейзажа (Д. Тенирс) и натюрморта (Я. Фейт).					12	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Тестирование
1.3	Искусство Испании Сложение национальной школы живописи Испании. Творчество Х. Риберы и влияние идей караваджизма на его творчество и живописный метод. Ф. Сурбаран – художник католической Испании. Портреты и алтарные образа. Видение и явление чуда в картинах Сурбарана. Образ Марии в творчестве Сурбарана. Натюрморты Сурбарана. Д. Веласкес – величайший художник Испании XVII века. Портреты королевской семьи. Серии портретов шутов и карликов. Мифологические композиции и батальная композиция. Реализм в творчестве Веласкеса. «Менины» и «Пряхи», их значение для истории мировой живописи. Творчество Б.-Э. Мурильо. Жанровые композиции художника. Образ Мадонны Непорочного зачатия в творчестве Мурильо. Ф. Гойя – величайший художник Испании XVIII века. Живопись и графика. Портрет королевской семьи. Портреты современников. Образы героев войны за независимость. Творчество позднего Гойи в «Доме глухого». Серии печатных графических работ.					12	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Реферат
1.4	Искусство Голландии Искусство молодого протестантского государства (семи северных объединенных провинций Нидерландов). Своеобразие политического устройства, хозяйственного и бытового уклада голландцев. Формирование художественного рынка, одного из первых в Европе. Локальные художественные центры (Утрехт, Делфт, Амстердам и др.) и местные традиции искусства. Станковая живопись – главный вид художественного творчества. Своеобразие тематического и жанрового	2				15	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Тестирование

	<p>репертуара голландской живописи. Технология живописного творчества. Портрет, в том числе корпоративный – наиболее презентативный жанр. Расцвет пейзажа, натюрморта, бытовой сцены, живописного интерьера в голландском искусстве эпохи «золотого века». Высокий уровень жанровой спецификации. Влияние караваджизма и барокко на стилистику голландского искусства. Внестилевая линия в голландском искусстве XVII века. Мастера «золотого века» голландской живописи (Франс Халс, Рембрандт Харменс ван Рейн, Йоханнес Вермер). Своеобразие творческих концепций, тематический и жанровый репертуар, своеобразие индивидуальных художественных манер и стилей. Образы портретных композиций Халса. Групповые (корпоративные) портреты, гротеск творческих характеристик героев поздних портретов Халса. Рембрандт – живописец и график, собиратель искусства, новатор в живописи. Диапазон жанровых предпочтений в разные периоды творчества. Портретный жанр в творчестве живописца. Корпоративные портреты. Композиционные эксперименты в сцене выступления «Ночного дозора». Автопортреты Рембрандта. Религиозные и мифологические композиции. Индивидуальный творческий почерк мастера и его эволюция. Стилистика и образная концепция героев позднего творчества Рембрандта. Й. Вермер – живописец из Делфта. Школа Делфта и К. Фабрициус как ее основатель. Жанровый репертуар композиций Вермера. Специфика художественного строя его произведений. Система выразительных средств. Художественная эволюция творчества.</p>								
1.5	<p>Искусство Франции Искусство Франции эпохи Тридцатилетней войны. Деятельность Ж. Калло, графические серии его работ. Караваджизм в искусстве Франции первой половины столетия. Творчество Ж. де ла Тура. Живопись «реальности». Творчество братьев А., Л. и М. ле Нэн. Искусство эпохи царствования Людовика XIV. Строительство новой официальной королевской резиденции в Версале. Монументально-декоративная скульптура (А. Кузевокс, Ф. Жирардон, П. Пюже). Регулярный французский сад (А. Ленотр). Развитие городской гражданской архитектуры. Творчество Ж. Ардуэн-Мансара. Ансамбль собора и Дома инвалидов в Париже. Классический ордер в архитектуре Нового времени. Восточный фасад Лувра Ш. Перро. Создание Королевской академии изящных искусств и ее роль в развитии французского искусства последующего времени. Деятельность придворных художников (С. Вуэ, Ш. Лебрен). Иерархия жанров во французской</p>	2				14	<p>Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект</p>	<p>Учебники: [8] [14] Основная: [1] Общая: [2] [5]</p>	Реферат

	живописи. Живописный портрет во французском искусстве (Г. Риго, П. Миньяр, Ф. де Шампень, Н. Ларжильер). Париж – новая столица европейского искусства. Классицизм в живописи: Н. Пуссен и К. Лоррен. Творческий метод Н. Пуссена. Цветовая перспектива и живописная концепция пейзажа в творчестве К. Лоррена.									
	Всего часов	6					66			
3 курс, 4 семестр										
2	Раздел 2 ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII - XIX вв.)	4	2				30			
2.1	Искусство Франции XVIII века Искусство эпохи рококо. Художественная концепция и выразительные средства стиля. Декоративный стиль оформления городских аристократических особняков (отелей). Архитекторы рококо: Ж.-Л. Опенор, Ж. Бофран. П.-А. Деламер. Итерьеры Отеля Субиз в Париже (салон Принцессы). Творчество А. Ватто – крупнейшего художника эпохи. Новый жанр живописи (галантные празднества). Живописный и графический портрет в творчестве А. Ватто. Расцвет национальной школы французского портрета (Ж.-Б. Перроно, Ж.-М. Наттье, М. Кантен де Латур). Новая концепция портретного образа. Представители стиля рококо в живописи (Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар и др.). Идеи Просвещения во французском искусстве. Влияние деятельности философов-энциклопедистов на развитие французской художественной культуры. Просветительская концепция искусства. Крупнейший живописец Франции – Ж.-Б.-С. Шарден. Натюрморт и жанровая сцена в творчестве Шардена. Выразительные средства и живописный стиль Шардена. «Нравственные сюжеты» и воплощение идей Просвещения в живописи Ж. Б.-Грёза. Французская скульптура: (Г. Кусту, Ж.-Б. Пигаль, Ж.-А.Гудон, Ж.-Б. Лемуан, Э.-М. Фальконе). Расцвет скульптурного портрета. Строительство церкви Св. Женевьевы Ж.-Ж. Суффло. Археологические раскопки в Помпеях и их влияние на новый всплеск увлечения античной культурой и искусством. Неоклассические тенденции в архитектуре Ж.-А. Габриэля (Малый Трианон в Версале). Увлечение жанром «античной руины» в пейзажах Г. Робера. Ж.-Л. Давид – художник великой французской революции. Гражданские идеалы в живописи Давида. Живописные портреты Давида как выражение художественного мировоззрения эпохи. Художественная эволюция творчества Давида как отражение стилистики позднего классицизма (ампира).	2					6	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5] [9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-10] [14][16-17]	Тестирование

2.2	<p>Искусство Англии XVIII века Основные тенденции развития английского искусства в эпоху Просвещения. Значение литературной и театральной традиции для развития английского национального искусства Нового времени. Архитектура, станковая живопись и декоративно-прикладное искусство, связанное с оформлением частных интерьеров. Сложение традиции национальной архитектуры барокко и классицизма. Неоклассическая тенденция в архитектуре (К. Рен собор Св. Павла в Лондоне). Формирование национальной школы портретной живописи (У. Хогарт, сэр Д. Рейнольдс, Т. Гейнсборо, Лоуренс). Просветительские традиции английской живописи и графики. Теоретические изыскания У. Хогарта в области изобразительного искусства в книге «Анализ красоты». Расцвет английской национальной школы пейзажной живописи (Т. Гейнсборо, Д. Констебл, У. Тернер). Формирование национальной традиции паркового искусства. Развитие национальной школы декоративно-прикладного искусства (мебели и фарфора).</p>		1			4	<p>Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект</p>	<p>Учебники: [1] [3-5] [7] [9-15] [17-18] [12-13] Основная: [1] Общая: [5] [8-9] [12-13] [15] Специальная: [1] [4] [5] [7] [9-10] [14] [16-17]</p>	Конспект
2.3	<p>Русское искусство XVIII века Русское искусство в царствование Петра I и его потомков. Основание новой европейской столицы империи и сложение архитектурного ансамбля города (Ш. Леблон, Д. Трезини). Русская живописная парсуна как переходный тип изображения от иконы к светскому портрету. Россия – характерное явление в русском искусстве петровской эпохи. Работы представителей семейства Растрелли (архитектора и скульптора) – воплощение русского барокко елизаветинской поры. Рождение русской школы станковой живописи и печатной графики (А. Зубов). Петровские пенсионеры (А. Матвеев, И. Никитин). Основание Императорской Академии художеств. Сложение русской национальной художественной школы. Неоклассический дух и идеалы Просвещения в русском искусстве второй половины XVIII века. Формирование и развитие русской национальной школы архитектуры (В. Баженов, В. Стасов, Чевакинский, А. Львов и др.), скульптуры (Ф. Шубин, И. Козловский, И. Мартос, П. Гордеев), станковой живописи (Ф. Рокотов, И. Вишняков, А. Лосенко, И. Антропов, династия Аргуновых, В. Шибанов, Ф. Матвеев, Д. Левицкий, В. Боровиковский). Расцвет русской архитектуры (В. Баженов, Д. Кваренги, Д. Камерон), портретной живописи, монументальной скульптуры (Памятник Петру I работы М.-Э. Фальконе), меценатской деятельности и музейного собирательства (основание коллекций Эрмитажа) при Екатерине Великой.</p>		1			5	<p>Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект</p>	<p>Учебники: [1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5] [9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-10] [14][16-17]</p>	Тестирование
2.4	<p>Французское искусство XIX века</p>					5	Визуальная	Учебники:	Тестирование

	<p>Стиль ампир как поздняя фаза развития неоклассицизма. Архитектура стиля ампир. Церковь Мадлен в Париже. Триумфальная арка (О. Шальгрэн, Ф. Рюд). Интерьеры ампир (альбомы образцов Ш. Персье и Н. Фонтэна). Живопись на изломе эпох. Творчество Ж.-О.-Д. Энгра. Романтизм в изобразительных искусствах. Литературная основа романтизма. Романтическая живопись. Тематика. Жанровые предпочтения и система выразительных средств. Практики и теоретики романтизма (А. Гро, Т. Жерико, Э. Делакруа). Архитектурная эклектика (историзм) как выражение духа эпохи середины века. Здание Парижской оперы Ш. Гарнье. Реконструкция центра Парижа префектом бароном Османом. Кризис в архитектуре и скульптуре. Расцвет станковой живописи. Изобразительное искусство середины – второй половины XIX века. Реализм в живописи. Портрет, исторический и батальный жанры. Пейзаж. Творчество К. Коро и художники «барбизонской» школы. Г. Курбе и «натуралистическая школа». Жанровый диапазон произведений Ж.Милле. Публицистический пафос творчества О. Домье. Его деятельность для журналов «Шари-вари» и «Карикатур». Иллюстрации Домье к роману Сервантеса «Дон Кихот». в скульптуре и графике (О. Домье, О. Роден, Э. Дега). Э. Мане и художники-импрессионисты. Хронология совместного творчества. Хроника выставочной деятельности. Участники группы и их творческие принципы. Тематика, художественные приемы и специфика живописи импрессионистов. Предшественники, учителя и последователи. Пейзаж в живописи импрессионистов. Образ человека в живописи импрессионистов. Тема города в живописи импрессионистов. Специфика творческого метода, живописной палитры и манера письма импрессионистов. Круг образов и специфика творчества художников-символистов. Творческие группировки. Влияние стилистики модерна на творчество мастеров-символистов. Представители символизма в разных европейских школах.</p>						<p>презентация pptx; список произведений; Учебный конспект</p>	<p>[1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5] [9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-10] [14][16-17]</p>	
2.5	<p>Русское искусство XIX века Возрождение городского ансамбля Москвы после окончания Отечественной войны 1812 года (О. Бове, Д. Жилярди). Расцвет русской архитектуры и монументальной скульптуры (А. Воронихин, В. Захаров, К. Росси). Художественный ансамбль центра Санкт-Петербурга (Казанский собор, ансамбль Адмиралтейства, театральное здание). Романтизм и ампир в русской живописи (О. Кипренский, С. Щедрин, К. Брюллов). Новая концепция портрета (О. Кипренский, В. Тропинин). Романтизм и реализм (творчество и живописная школа А.Г.</p>	2				5	<p>Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект</p>	<p>Учебники: [1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5] [9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-</p>	Тестирование

	Венецианова, А. Иванов, В. Федотов). Крестьянская тема в творчестве А. Венецианова. Русский реалистический пейзаж (Ф. Васильев). Кризисные тенденции в архитектуре (эkleктика, историзм) и монументальной скульптуре. Расцвет русской школы реалистической живописи. Формирование концепции критического реализма в русской живописи. Бунт 14-ти. Основание товарищества передвижных художественных выставок (И. Крамской, В. Перов, И. Репин, В. Суриков и др.). Русская художественная критика (В. Стасов). Портрет в русской живописи (И. Репин, В. Перов, И. Крамской, В. Серов). Исторический жанр в русской живописи (Н. Ге, В. Суриков, И. Репин). Расцвет русского реалистического пейзажа (А. Саврасов, В. Поленов, И. Левитан, А. Куинджи). Художники русского символизма (М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, А. Бенуа). Возрождение традиций русского народного (крестьянского) искусства в творчестве И. Билибина, В. Васнецова.							10] [14][16-17]	
2.6	Искусство белорусских земель XVIII-XIX веков Барокко – ведущий художественный стиль на землях Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Локальный вариант архитектурного стиля – виленское барокко. Система выразительных средств и архитектурная специфика. Строительство магнатских резиденций (Несвиж, Ружаны, Слоним, Пружаны и др.). Развитие садово-паркового искусства (регулярный парк Альба в Несвиже). Многофигурные ансамбли алтарных скульптурных композиций (Гродно, Будслав). Скульптурные мраморные надгробия (семейства Сапег). Культовая деревянная статуарная пластика. Проблема «низового» варианта барокко, связанного с традициями народного творчества. Объемная прорезная орнаментальная резьба работы белорусских мастеров в московских памятниках нарышкинского барокко. Художественное своеобразие местных произведений иконописи (Петр Евсеевич из Голынца). Взаимосвязь светской и культовой традиций изображений. Униатские образы. Семейные портретные галереи «сарматских» образов. Архитектура белорусских земель эпохи классицизма (храмы, усадьбы, садово-парковые ансамбли магнатских резиденций). Ансамбль архитектуры усадьбы Румянцева-Паскевича в Гомеле. Архитектура Беларуси XIX – начала XX века. Формирование городских ансамблей регулярной					5	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-15] [17-18] Основная: [1] Общая: [5] [9] [12-15] Специальная: [1] [4][7-10] [14][16-17]	Реферат

	застройки (Могилев). Возрождение традиции католического культового зодчества в начале XX века. Жанр мифологического портретного изображения. Романтические тенденции в развитии живописи рубежа XVIII - XIX веков (Ф. Смуглевич, Я.-К. Дамель, В. Ванькович). Творчество И. Хруцкого. Обращение к национальной истории как отражение идеи национального культурного возрождения (архитектурное наследие в рисунках Н. Орды). Образ родины в произведениях Ф. Рушица. Портретные образы людей из народа работы Н. Силивановича. Поэзия «дворянских гнезд» в живописи С. Жуковского. Пейзажное творчество В.В. Бялыницкого-Бирули.								
3	Раздел 3 ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (XX век)	4	2				30		
3.1	Постимпрессионизм, экспрессионизм и примитивизм в европейской живописи Постимпрессионизм – переломное явление в живописи конца XIX- начала XX века. Выдающиеся представители течения и их художественные биографии (П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог, А. Тулуз-Лотрек). Влияние индивидуальных художественных стилей представителей постимпрессионизма на сложение основных направлений европейского авангарда, кубизма, примитивизма и экспрессионизма. Экспрессионизм – одно из ведущих направлений раннего авангарда. Значение экспрессионизма в творчестве художников Германии и Австрии (Ф.Марк, Э. Шиле, К. Шмитт-Ротлуф, Х. Кирхнер, Э. Нольде, О. Кокошка и др.). Экспрессионизм и Великая война. Художественная проблематика и стилистика экспрессионизма. Наследие экспрессионизма в искусстве XX века. Примитивизм – ведущее направление мирового авангарда. Истоки примитивизма в искусстве неклассического происхождения (первобытном, африканском, традиционном народном, доколумбовых цивилизаций Америки, австралийских аборигенов). Творческие поиски Пикассо в формировании новой авангардной эстетики. Представители примитивизма в классике мирового авангарда. Творчество М. Шагала. Примитивизм в живописи русского авангарда (Н.		1			6	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15] Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Эссе

	Гончарова, М. Ларионов, объединения «Ослиный хвост» и «Бубновый валет»).									
3.2	<p>Стиль модерн в архитектуре и изобразительном искусстве и основные направления архитектуры XX век</p> <p>Стиль модерн – художественный стиль рубежа XIX –XX веков и наглядное воплощение в жизнь идеи всеобъемлющего художественного синтеза искусств. Неклассический характер стилевой концепции модерна. Интернациональный характер стиля. Выдающиеся национальные явления модерна во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, России, Чехии, Каталонии и других странах. Модерн – стиль архитектуры и декоративного искусства. Представители национальных школ архитектуры модерна (Э. Гимар, А. ван де Вельде, В. Орта, О. Вагнер, Ф. Шехтель, А. Гауди). Стиль модерн в живописи и графике (Г. Климт, В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, художники объединения «Мир искусства» и другие). Интернациональный стиль в европейской архитектуре начала XX века. Функционализм (конструктивизм) в творческой практике архитекторов авангарда. Влияние дизайна и стилистики школы Баухауза на создание нового мирового архитектурного стиля. Значение и роль Ле Корбюзье в формировании новой эстетики городского пространства. Деятельность группы «Стиль». Творчество лидеров русского авангарда и их значение для формирования новой архитектурной эстетики (В. Татлин, К. Малевич, Эль Лисицкий, В.Черников). Неоклассический стиль в архитектуре тоталитарных держав 1930-1950-х гг. (СССР, Германия, Италия). Архитектура позднего модернизма и постмодернизма в Европе и США.</p>					6	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15] Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Реферат	
3.3	<p>Кубизм и абстракционизм. Абстрактный экспрессионизм и концептуальное искусство</p> <p>Рождение авангарда как великого художественного эксперимента в искусстве XX века. Художественные эксперименты представителей Парижской школы, П. Пикассо, Ж. Брака, В. Кандинского, П. Клее и других живописцев абстрактного направления. Творчество В. В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича, деятельность УНОВИС. Пит Мондриан, деятельность группы «Стиль» и неопластицизм. Художественно-теоретическая платформа авангарда. Теоретические изыскания в области первооснов живописного искусства. Основные направления авангарда. Типология кубизма. Новые художественные техники и</p>	2					6	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15] Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая:	Тестирование

	практики авангарда. Рождение модернизма на основе художественного наследия классического авангарда. Перемещение центров мирового искусства из Европы в Америку после окончания Второй мировой войны. Новые методы, техники и практики искусства. Расцвет концептуального искусства. Технизированные методы создания искусства. Принцип спонтанного творческого жеста (И. Кляйн, Д. Поллок).							[9] [12-15] Специальная: [3] [15]	
3.4	Сюрреализм Крупнейшее направление мирового авангарда. Литературно-художественное объединение. Вожди и теоретики сюрреализма. Хроника выставочной, литературной, театральной и кинематографической деятельности. Международный характер сюрреализма. Теоретические основы движения. Влияние психоанализа на эстетические поиски сюрреализма. Политическая платформа движения. Индивидуальные художественные поиски мастеров искусства (А. Бретон, Ж. Супо, Ж. Миро, С. Дали, Л. Бунюэль, Р. Магритт, М. Эрнст и др.).	2				6	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Тестирование
3.5	Поп-арт и постмодернизм Ведущее направление мирового модернизма середины-второй половины XX века. Идеи истоки поп-арта. Роль дадаизма в создании поп-арта. Идеология масс общества потребления. Эстетическая платформа поп-арта. Продукция массмедиа в системе образов поп-арта (реклама, комиксы, массовая киноиндустрия). Рождение поп-арта в соединении европейской и американской культур. Ведущие представители европейского и американского поп-арта (Р. Гамильтон, Э. Уорхол, Д. Джонс, К. Ольденбург, Р. Раушенберг). Постмодернизм как явление мировой культуры современности. Мировоззренческие и эстетические основы постмодернизма. Основные категории искусства постмодернизма. Творческий метод постмодернизма. Значение исторического наследия в творческой практике постмодернизма. Роль игры в художественной практике постмодернизма. Постмодернистские арт-практики. Новые функции и возможности современного искусства.		1			6	Визуальная презентация pptx; список произведений; Учебный конспект	Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15] Учебники: [1] [5][7][9-13] [17-18] Основная: [1] Общая: [9] [12-15] Специальная: [3] [15]	Реферат
	Всего за семестр	8	4			60			Экзамен
	ВСЕГО ЧАСОВ	14	4			126			

4.4.Список рекомендуемой литературы

4.4.1.Основная

1. История искусств [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учебным дисциплинам 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графика»; 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные промыслы» / сост. О. А. Коврик // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46530>. – Дата доступа: 02.05.2023.

4.4.2.Дополнительная

1. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. – М. : В. Шевчук, 2004. – 364 с.
2. Гнедич, П. П. Всемирная история искусств / П. П. Гнедич. – М. : Современник, 1999. – 494 с.
3. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих ; [пер. с англ. В. А. Крючковой, М. И. Майской]. – М. : Искусство-XXI век, 2017. – 688 с.
4. Дворжак, М. История искусства как история духа / М. Дворжак ; пер. с нем.: А. А. Сидорова [и др.] ; под общ. ред. А. К. Лепорка. – СПб. : Акад. проект, 2001. – 331 с.
5. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств : очерки : в 3 вып. / Н. А. Дмитриева. – М. : Искусство, 1988–1993. – 3 вып.
6. Искусство: всемирная история / гл. ред. С. Фарсинг ; пер. с англ.: А. Анохина [и др.]. – М. : Магма, 2012. – 576 с.
7. История изобразительного искусства / К. Фронтизи [и др.] ; под ред. К. Фронтизи ; пер. с фр.: М. М. Сокольская, Н. М. Стамбулян. – М. : БММ АО, 2005. – 515 с.
8. История искусства: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Л. И. Акимова [и др.]. – М. : Искусство-XXI век : Республика, 2003. – 670 с.
9. Малая история искусств : в 10 т. / под ред. А. М. Кантора [и др.]. – М. : Искусство, 1972–1991. – 10 т.
10. Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. – Изд. 2-е. – М. : Совет. энцикл., 1991–1992. – 2 т.
11. Новая история искусства : в 20 т. / авт. проекта С. Даниэль. – М. : Азбука-классика, 2000–2010. – 20 т.
12. Памятники мирового искусства : [в 9 т.] / под общ. ред. Е. И. Ротенберга. – М. : Искусство, 1967–1994. – [в 9 т.].
13. Пластические искусства : краткий терминолог. слов. / В. Г. Арсланов [и др.] ; под общ. ред. А. М. Кантора. – М. : Пассим, 1994. – 154 с.
14. Претте, М. К. Как понимать искусство: живопись, скульптура, архитектура, история, эпохи и стили / М. К. Претте, А. Де Джорджис ; пер. с итал. Е. В. Яйленко. – М. : Интербук-бизнес, 2002. – 432 с.
15. Чегодаев, А. Д. Мои художники : избр. ст. об искусстве от времен Древ. Греции до двадцатого века. – М. : Совет. худож., 1974. – 333 с.

16. Янсон, Х. В. Основы истории искусства / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. – СПб. : Азбука-классика, 2002. – 539 с.

4.4.2.1.К разделу «Искусство Нового времени (XVII –XIX веков)»:

1. Алпатов, М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства / М. В. Алпатов. – [2-е изд., доп. – М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1963]. – 425 с.
2. Аркин, Д. Архитектура эпохи французской революции / Д. Аркин. – М. : Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1940. – 80 с.
3. Брунов, Н. И. Дворцы Франции XVII и XVIII веков / Н. И. Брунов. – М. : Изд-во Всесоюз. акад. архитектуры СССР, 1938. – 70 с.
4. Виппер, Б. Р. Проблема и развитие натюрморта / Б. Р. Виппер. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 382, [1] с.
5. Виппер, Б. Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII – XVIII веков / Б. Р. Виппер ; Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. – М. : Искусство, 1966. – 274 с.
6. Даниэль, С. М. Рококо: от Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – 2-е изд. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – 333 с.
7. Даниэль С.М. Рококо: От Ватто до Фрагонара / С.М. Даниэль. – СПб: Азбука-классика, 2007. – 336 с.
8. Краткая история искусств : очерки : в 2 т. / Н. А. Дмитриева. – [3-е изд., испр. и доп.]. – М. : Искусство, 1990. – Т. 2 : Северное Возрождение: страны Западной Европы XVII – XVIII веков. Англия. Россия XVIII века. – 318 с.
9. Искусство XVIII века / редкол.: А. М. Кантор [и др.]. – М. : Искусство ; Dresden : Verl. der Kunst, 1977. – 375 с. – (Малая история искусств ; кн. 6).
- 10.Раздольская, В. И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм / В. И. Раздольская. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 367 с.
- 11.Якимович, А. К. Новое время. Искусство и культура XVII – XVIII веков / А. К. Якимович. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 438 с.

4.4.2.2.К разделу «Искусство Новейшего времени (XX век)»:

1. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева. – М. : Азбука-классика, 2007. – 485 с.
2. Басси, Э. Экспрессионизм / Э. Басси ; [пер. с англ. Г. В. Лагвешкина]. – [М. : БММ, 2007]. – 287 с.
3. Бобринская, Е. А. Футуризм и кубофутуризм / Е. А. Бобринская. – М. : Галарт, Олма-Пресс, 2000. – 175 с. – (История живописи. XX век : Европа. Россия, 1910–1930).
4. Герман, М. Ю. Импрессионизм. Основоположники и последователи / М. Ю. Герман. – М. : Азбука-классика, 2008. – 518 с.

5. Герман, М. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. – М. : Азбука-классика, 2005. – 480 с.
6. Голомшток, И. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке / И. Голомшток. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 295 с.
7. Голомшток, И. Н. Тоталитарное искусство / И. Н. Голомшток. – М. : Галарт, 1994. – 296 с.
8. Диль, Г. Мир / Г. Диль, М. А. Трудолюбов ; пер. с фр. Н. А. Борисовская ; под ред. Е. С. Гордон. – М. : Слово, 1995. – 94 с.
9. Дюхтинг, Х. Василий Кандинский / Х. Дюхтинг ; пер. с нем. Е. Ю. Суржаниновой. – М. : Арт-Родник, 2002. – 96 с.
10. Западное искусство. XX век: мастера и проблемы / Рос. акад. наук., Гос. ин-т искусствознания, М-ва культуры РФ ; [редкол.: Б. И. Зингерман (отв. ред.) и др.]. – М. : Наука, 2000. – 286 с.
11. Западное искусство. XX век: пробл. развития запад. искусства XX века : сб. ст. / М-во культуры РФ, Гос. ин-т искусствознания ; под ред. Б. Зингермана. – СПб. : Д. Буланин, 2001. – 370 с.
12. Крючкова, Л. Кубизм. Орфизм. Пуризм / Л. Крючкова. – М. : Галарт, ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 176 с. – (Серия «История живописи. XX век»).
13. Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. – СПб : Алетейя, 2000. – 347 с.
14. На грани тысячелетий. Мир и человек в искусстве XX века / Рос. акад. наук, Рос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ ; [редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. – М. : Наука, 1994. – 272 с.
15. Обухова, А. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму : Америка. Европа. Россия. 1960–1970 : [альбом] / А. Обухова, М. Орлова. – М. : Галарт : ОЛМА-Пресс, 2001. – 175 с.
16. Пикон, Г. Сюрреализм : 1919–1939 / Г. Пикон ; [пер. с фр. Ж. Петивера]. – Женева : [б. и.], 1995. – 216 с.
17. Полевой, В. М. Малая история искусств: искусство XX века (1901–1945) / В. М. Полевой ; редкол.: Н. В. Яворская [и др.]. – М. : Искусство, 1991. – 303 с.
18. Ришар, Л. Энциклопедия экспрессионизма / Л. Ришар ; [пер. с фр. Н. В. Кисловой и др.]. – М. : Республика, 2003. – 432 с.
19. Турчин, В. С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. – М. : МГУ, 1993. – 248 с.
20. Батракова, С. П. Художник XX века и язык живописи: от Сезанна к Пикассо / С. П. Батракова ; Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. – М. : Наука. 1996. – 172 с.
21. Энциклопедический словарь сюрреализма / сост., отв. ред.: Т. Балашова, Е. Гальцова. – М. : ИМЛИ РАН, 2007. – 584 с.
22. Энциклопедия сюрреализма. – М., 2001
23. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / сост.: С. А. Мигунов, Н. А. Хренов. – М. : Прогресс-Традиция, 2008. – 689 с.

24. Якимович, А. Восстановление модернизма. Живопись 1940-х – 1960-х годов на Западе и в России : [альбом] / А. Якимович. – М. : Галарт : ОЛМА-Пресс, 2001. – 174 с.

25. Якимович, А. Реализмы двадцатого века : магический и метафизический реализм. Идеологический реализм. Сюрреализм : [альбом] / А. Якимович. – М. : Галарт : ОЛМА-Пресс, 2000. – 176 с.

4.5. Требования к выполнению самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Название темы, раздела	Количество часов на СРС		Задание	Форма выполнения
		Дневная форма	Заочная форма		
1.	Раздел 1 ИСКУССТВО ЗАПАДНО - ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН XVII ВЕКА Темы 1.1 – 1.5	22	66	1. Освоение перечня рекомендуемой литературы по темам и разделам. 2. Отбор иллюстративного материала по указанным темам. 3. Подготовка и написание реферата по одной из тем каждого раздела. 4. Подготовка и написание творческого эссе с описанием и анализом одного из произведений изобразительного искусства или архитектуры в рамках указанной тематики (по выбору студента)	Конспект; реферат; эссе; иллюстративная презентация по одной из тем каждого раздела
2.	Раздел 2 ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII - XIX вв.) Темы 2.1 – 2.6	24	30	1. Освоение перечня рекомендуемой литературы по темам и разделам. 2. Отбор иллюстративного материала по указанным темам. 3. Подготовка и написание реферата по одной из тем каждого раздела. 4. Подготовка и написание творческого эссе с	Конспект; реферат; эссе; иллюстративная презентация по одной из тем каждого раздела

				описанием и анализом одного из произведений изобразительного искусства или архитектуры в рамках указанной тематики (по выбору студента)	
3.	Раздел 3 ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (XX век) Темы 3.1 – 3.5	22	30	1. Освоение перечня рекомендуемой литературы по указанным темам и разделам. 2. Отбор иллюстративного материала по указанным темам. 3. Подготовка и написание реферата по одной из тем каждого из указанных разделов. 4. Подготовка и написание творческого эссе с описанием и анализом одного из произведений изобразительного искусства или архитектуры в рамках указанной тематики (по выбору студента)	Конспект; реферат; эссе; иллюстративная презентация по одной выбранной индивидуально теме из каждого раздела
Итого:		68	126		

4.6. Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности обучающихся

Для диагностики компетенций по учебной дисциплине «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени» используются следующие формы:

1. Устная форма:

- рефераты на семинарах;
- опрос (беседа);
- педагогический рассказ о художественном произведении.

2. Письменная форма:

- тесты;
- эссе;
- конспект;
- задания по описанию и анализу произведений искусства;
- оценивание на основе рейтинговой системы.

3. Устно-письменная форма:

- экзамен;
- мультимедийная презентация.

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

- *Мультимедийная презентация.*

Оценка за выполнение задания включает: степень раскрытия темы, объем использованной научной литературы, достоверность информации, достаточность иллюстративного материала.

- *Защита подготовленного студентом реферата.*

При оценивании реферата внимание обращается на содержание и последовательность изложения, соответствие и полноту раскрытия темы, самостоятельность суждений и оформление.

- *Защита подготовленного студентом эссе.*

При оценивании внимание обращается на соответствие текста эссе выбранной теме, убедительность приводимых аргументов, согласованность, последовательность, логичность изложения.

4.7. Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся

Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени» направлена на успешное усвоение учебной программы, самостоятельное углубление полученных знаний, самообразование и саморазвитие под руководством педагога.

Структура содержания учебной программы по учебной дисциплине «Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени» построена на основе последовательного систематического изложения содержания дисциплины; при этом темы представляют собой относительно самостоятельные задания обучения. Выполнение самостоятельной работы осуществляется в компьютерных классах, библиотеках, музейных учреждениях самостоятельно по заданию преподавателя, а также в домашних условиях.

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться обучающими на:

- подготовку к лекциям, семинарам (практическим занятиям);
- сбор информации и написание реферата по одной из тем каждого раздела;
- написание творческого эссе с описанием и анализом одного из произведений изобразительного искусства или архитектуры в рамках указанной тематики;
- подготовку к экзамену по учебной дисциплине;
- оформление информационных и демонстрационных материалов.

Основные методы организации самостоятельной работы:

- изучение тем и проблем, невыносимых на лекции и лабораторные занятия;
- написание и презентация рефератов;
- выступление с докладом;
- тестирование.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде:

- обсуждения рефератов;
- тестирования;
- эссе;
- индивидуальных бесед.

**4.8.Примерные критерии и показатели
оценки выполнения обучающимися работ,
используемых в процессе текущей аттестации
и самостоятельной работы**

Критерий	Показатели
Мультимедийная презентация	
Раскрытие темы учебной дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> – тема раскрыта; – тема раскрыта частично: не более 2 замечаний; – тема раскрыта частично: не более 3 замечаний; – тема не раскрыта: 4 и более замечания
Подача материала (наличие, достаточность и обоснованность графического оформления: схем, рисунков, диаграмм, фотографий)	<ul style="list-style-type: none"> – подача материала полностью соответствует указанным параметрам; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 2 замечаний; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 3 замечаний; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: 4 и более замечаний
Оформление (соответствие дизайна презентации поставленной цели; единство стиля; обоснованное использование анимации)	<ul style="list-style-type: none"> – презентация оформлена без замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: не более 2 замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: не более 3 замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: 4 и более замечаний
Реферат	
Степень раскрытия темы	<ul style="list-style-type: none"> – тема раскрыта полностью; – тема раскрыта частично: не более 2 замечаний; – тема раскрыта частично: не более 3 замечаний; – тема не раскрыта: 4 и более замечаний
Объем использованной научной литературы	<ul style="list-style-type: none"> – объем научной литературы достаточный; – объем научной литературы недостаточный: не более 2 замечаний; – объем научной литературы недостаточный: 3 замечания; – объем научной литературы недостаточный: 4 и более замечаний
Достоверность информации доклада (точность, обоснованность, наличие ссылок на источники информации)	<ul style="list-style-type: none"> – информация точная, обоснованная, есть ссылки на источники первичной информации; – информация имеет замечания по одному требованию из трех; – информация имеет замечания по двум требованиям из трех; – информация имеет замечания по всем требованиям
Необходимость и	– приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и

достаточность информации	положений; <ul style="list-style-type: none"> – приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений частично: не более 2 замечаний; – приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений частично: 3 и более замечаний; – приведенные данные и факты не служат целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений
Конспект	
Соответствие конспекта плану содержания источника	<ul style="list-style-type: none"> – конспект соответствует плану содержания; – конспект частично соответствует плану содержания: не более 2 замечаний; – конспект частично соответствует плану содержания: 3 и более замечаний; – конспект не соответствует плану содержания
Отражение в конспекте основных положений источника и наличие выводов	<ul style="list-style-type: none"> – основные положения отражены, выводы представлены; – основные положения отражены, выводы не представлены; – основные положения отражены частично, выводы частично представлены; – основные положения не отражены, выводы не представлены
Ясность, лаконичность изложения	<ul style="list-style-type: none"> – изложение ясное и лаконичное; – изложение имеет не более 2 замечаний по указанным параметрам; – изложение имеет не более 3 замечаний по указанным параметрам; – по указанным параметрам изложение имеет 4 и более замечаний
Эссе	
Степень раскрытия темы, соответствие структуре	<ul style="list-style-type: none"> – тема раскрыта, структура соответствует тексту-рассуждению; – тема раскрыта частично: не более 2 замечаний; – тема раскрыта частично: не более 3 замечаний; – тема не раскрыта: 4 и более замечаний
Самостоятельность суждений и аргументации	<ul style="list-style-type: none"> – предоставлена аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт); – дана аргументация своего мнения со слабой опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт; – слабо аргументировано собственное мнение с минимальной опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт или ее отсутствие; – не аргументировано собственное мнение
Ясность, лаконичность изложения	<ul style="list-style-type: none"> – изложение ясное и лаконичное; – изложение имеет не более 2 замечаний по указанным

	параметрам; – изложение имеет не более 3 замечаний по указанным параметрам; – по указанным параметрам изложение имеет 4 и более замечаний
--	---