

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

История искусств

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Графический дизайн

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2024

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОПОП
Т.А. Завьялова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-1.1 Демонстрирует знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности

ИОПК-1.2 Обосновывает творческие концепции, основываясь на историческом контексте эстетических, культурных, философских идей различных исторических периодов

ИОПК-1.3 Осуществляет предпроектный анализ на основе оценки и отбора полученной научной информации и культурно-исторических предпосылок

ИОПК-2.2 Подготавливает тезисы доклада, научную статью к публикации

2. Задачи освоения дисциплины

- ознакомиться со структурой и выразительными средствами изобразительного искусства;
- ознакомиться с региональными особенностями, художественными стилями, школами и их выдающимися представителями;
- приобрести навыки анализа произведений изобразительного искусства;
- овладеть умением различать фундаментальные стили и направления в изобразительном искусстве.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплина (модули)».

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, зачет

Второй семестр, зачет

Третий семестр, зачет

Четвертый семестр, зачет

Пятый семестр, зачет

Шестой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е., 468 часов, из которых:

-лекции: 120 ч.

-семинар: 84 ч.

в том числе практическая подготовка: 36 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Искусство: определение и функции

Вводная информация по курсу, организационные моменты, содержание курса, обзор литературы. Определение термина «искусство». Предмет искусства. Функции искусства: эстетическая, социальная, компенсаторная, гедонистическая, прогностическая.

Задание: Заполнение формы: собственные примеры функций искусства.

Тема 2. Виды и жанры изобразительного искусства

Классификация видов искусства (пространственные, временные, пространственно-временные). Объем понятия «изобразительное искусство». Виды живописи (монументальная – мозаика, фреска, витраж; станковая), виды графики (оригинальная и печатная; чёрно-белая и цветная). Виды гравюры. Виды скульптуры (круглая скульптура, рельеф). Виды рельефа.

Задание: Подготовка к блиц-опросу на определение вида и жанра в ИЗО.

Тема 3. Теории происхождения искусства. Первобытное искусство

Генезис искусства. Основные теории происхождения искусства: игровая, имитативная, трудовая, магическая. Особенности мировоззрения первобытного человека: синкретизм; анимизм, тотемизм, фетишизм. Охотничья магия. Периодизация: палеолит, мезолит, неолит. Стадии культура Каменного века: шель – ашель – мустье – ориньяк – солютре – мадлен.

Наскальная живопись. Открытие наскальной живописи Марселино де Саутуолой. Первые опыты первобытного человека в живописи («макароны» и пр.). Первобытные художники как величайшие анималисты. Особенности в изображении животных. Основные памятники и произведения наскальной живописи (рисунки в пещерах Альтамира, Ляско, Шове, Труа-Фрер, Капова). Изменения, произошедшие в мезолитическом и неолитическом искусстве: статика – динамика, отдельно стоящие фигуры – многофигурные композиции, внимание к строению тела – схематизация и т.д.

Первобытная скульптура. Мелкая пластика. Венеры палеолита. Назначение статуэток. Особенности изображения, основные памятники (Виллендорфская, Вестоникская, Брасемпуйская, Швабская, Лосельская венеры).

Неолитическая архитектура. Типы мегалитов – менгир, дольмен, каирн, кромлех. Назначение мегалитов. Основные архитектурные памятники (каирн в Барненес, Стоунхендж, Алуштинский кромлех и др.).

Задания: Анализ сказки (выявление в ней элементов анимизма, тотемизма, а также различных фетишей); просмотр документального к/ф «Пещера забытых снов» (о пещере Шове), режиссер – Вернер Херцог.

Тема 4. Искусство Древнего Египта

Связь мировоззрения древних египтян с природно-климатическими условиями региона (разлив реки Нил, растительный и животный мир). Мифология. Гелиопольский цикл. Периодизация (Додинастический Египет, Раннее царство, Древнее царство, Среднее царство, Новое царство). Культовое искусство Древнего Египта. Типология образов в монументальной живописи.

Скульптура. Каноны в изображении человека на примере статуй «Рахотеп и Нофрет», «Каапер», «Писец Каи». Амарнская революция в искусстве Древнего Египта. Светская архитектура (дворцы Амарны). Мемориальная архитектура в Древнем Египте (мастабы, пирамиды, полускалабные гробницы). Комплекс пирамид Гизы. Заупокойный храм царицы Хатшепсут.

Культовая архитектура Древнего Египта. Храмовые комплексы Луксор и Карнак.

Задание: Разработка путеводителя по Луксорскому (Карнакскому) храмовому комплексу, описание основные достопримечательности.

Тема 5. Искусство Древней Месопотамии

Зависимость мировоззрения жителей Месопотамии от природно-климатических условий региона (неплодородные земли долин рек Тигр и Евфрат). Неоднородность этнического состава региона: шумеры, аккадцы, хетты, ассирийцы и др. Древнейшие города-государства Месопотамии (Ур, Урук, Лагаш, Ниппур и др.).

Мифология Древней Месопотамии. Боги и герои (Ан, Иштар, Мардук. Энки, Энлиль, Гильгамеш). Мифологические образы в искусстве.

Скульптура (рельефы, круглая скульптура).

Образы правителей и животных в искусстве Ассирии: подчеркнутая брутальность образов через гипертрофию мускулатуры. Ограниченность сюжетов (сцены войны, охоты, подношений царю).

Архитектура Месопотамии. Зиккурат – тип ступенчатого храма. Храм Мардука – прообраз Вавилонской башни. Ворота богини Иштар. Изразцовый рельеф.

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 6. Искусство Древней Индии

Связь мировоззрения жителей Древней Индии с природно-климатическими условиями региона (плодородные долины рек Инд и Ганг, буйная растительность, богатый животный мир). Периодизация культуры (Протоиндийская культура, Ведическая цивилизация, Магадхо-Маурийский период и т.д.). Городской характер Хараппской культуры. Основные городские центры – Хараппа и Мохенджо-Даро. Декоративно-прикладное искусство. Глиптика. Керамика Хараппы и Мохенджо-Даро: разнообразие форм, орнамент.

Арийская культура. Боги ведизма. Буддийская культура. Живопись Древней Индии. Фрески Аджанты.

Архитектурное наследие Древней Индии. Распространение буддизма средствами искусства: пещерные храмовые комплексы (Аджанта, Эллора); мемориальные комплексы (ступы), колонны с указателями (стамбхи).

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 7. Искусство Китая и Японии

Периодизация культуры (эпоха Шан-Инь, эпоха Чжоу, эпоха Цинь, эпоха Хань). Специфика мировоззрения древних китайцев. Мифология. Учения мудрецов (конфуцианство и даосизм). Влияние буддизма на развитие искусства в Китае. Живопись Древнего Китая. Технический репертуар художника. Специфика живописного изображения (рассеянная перспектива и пр.). Основные жанры.

Архитектура Древнего Китая. Конструктивные особенности зданий. Культовое зодчество: пещерный храмовый комплекс Лунмэнь; пагоды. Мемориальная архитектура (Гробница Цинь Ши-Хуанди). Светская архитектура (дворцовый комплекс Гугун). Садово-парковая архитектура.

Скульптура Древнего Китая. Терракотовое войско императора Цинь Ши-Хуанди.

Искусство Японии. Мифология. Синтоизм и буддизм, их влияние на искусство Японии. Культовое зодчество (Хорю-дзи, Тодай-дзи и т.д.). Архитектура малых форм (ритуальные врата Тории). Сад камней как феномен японской культуры.

Декоративно-прикладное искусство Азии: Китай и Япония.

Китай: лаковая живопись, фарфор, миниатюрная скульптура чжуй-цзы и т.д.
Япония: искусство реставрации «кинцуги», школы икебаны и т.д.

Задание: Подготовка презентации.

Тема 8. Искусство Мезоамерики

Общая характеристика региона, географические границы. Неоднородность этнического состава региона: ацтеки, майя, ольмеки, тольтеки и т.д. Конкиста. Ацтеки. Пантеон ацтекских богов (Кецалькоатль, Тескатлипока и др.). Ритуальные практики ацтеков.

Искусство ацтеков. Культовая архитектура. Монументальная скульптура (жертвенные чаши – куашикалли, идолы), плоскостная скульптура («Камень Солнца»). Скульптурные изображения животных.

Искусство древних майя. Периодизация культуры. Мифология. Письменность древних майя (кодексы). Основные городские центры (Паленке, Чицен-Ица и др.). Культовая архитектура, в т.ч. стадионы для ритуальной игры в мяч. Памятники майяской пластики. Керамика.

Искусство древних инков. Зависимость мировоззрения инков от природно-климатических условий региона. Культ солнца. Значение ламы в жизни инков. Узелковое письмо «кипу». Керамические изделия «урпу». Художественное литьё. Ритуал «Эльдорадо». Крепость Мачу-Пикчу. Полигональная каменная кладка.

Задание: Чтение тематической литературы; просмотр художественного к/ф «Апокалипсис», режиссер – Мел Гибсон.

Тема 9. Крито-Микенское искусство

Периодизация Минойской культуры (А. Эванс). Городской характер искусства на о. Крит. Светская архитектура. Фрески Кносского дворца. Керамика стиля Камарес.

Искусство Микен. Раскопки Г. Шлимана. Гражданская архитектура. Скульптурная пластика (кикладские идолы). Монументальная живопись. Художественное литьё (золотые погребальные маски и др.).

Задание: Конспектирование вербальной информации по методу скетчноутинга; создание скетча «Крит VS Микены».

Тема 10. Искусство Древней Эллады

Общая характеристика искусства Древней Греции. Особенности мировоззрения древних греков – антропоцентризм, рационализм, гармония, калокагатия, агон.

Периодизация искусства Древней Греции: архаика, классика, эллинизм. Тенденции в области искусства в разные исторические периоды.

Древнегреческая мифология. Космогонический миф древних греков (происхождение мира и первые божества). Боги неба и атмосферных явлений (ветер, солнце, луна, звезды, радуга и т.д.). Боги воды. Боги земли и подземного царства. Миф о происхождении земледелия (миф о Триптолеме). Боги-покровители сельского хозяйства (скотоводство, виноградарство, выращивание оливы и др.). Боги-покровители ремёсел (ткачество, кузнечное дело, мореходство, военное дело и др.). Боги-покровители общественно значимых занятий (торговля, суд, медицина, брак и т.д.). Боги-покровители искусства.

Задание: Подготовка эссе на тему «Каким образом античная мифология репрезентируется в современной культуре?».

Тема 11. Читая греческие вазы

Развитие керамики в Древней Греции.

Типы древнегреческих сосудов (амфора, гидрия, килик, пелика, ойнохоя, лекиф, скифос, киаф, канфар, кальпида, пиксида), их значение в повседневной и праздничной жизни древних греков. Эволюция древнегреческой вазописи: геометрический стиль, ориентальный (ковровый) стиль, краснофигурная роспись, чернофигурная роспись, белогонная роспись. Технология росписи. Выдающиеся вазописцы: Тиманф, Зевксис, Паррасий, Аполлодор Афинский, Эксекий, Пасиад, Харес. Мифологические сюжеты в вазописи.

Греческий орнамент: меандр, спираль, пальметта.

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 12. Развитие скульптуры в Древней Греции

Формирование эстетического идеала Древней Греции на примере скульптуры: от подражания древнеегипетским образцам к собственным пластическим решениям. Переход от «скрытого движения» к «явному».

Скульптура периода архаики – курсы и коры. Каноны изображения.

Скульптура классического периода. «Дельфийский возничий» как выдающийся памятник греческого искусства эпохи ранней классики. Колоссальные статуи Фидия. Творчество Поликлета («Раненая амазонка», «Диадумен»). Скульптура «Дорифор» как воплощение канона человеческих пропорций. Творчество Мирона: «Афина и Марсий», «Дискобол». Позднеклассические тенденции в скульптуре на примере статуи «Менада» Скопаса и «Афродита Книдская» Праксителя. Лисипп – мастер, предвосхитивший эллинистическое искусство. Новый канон пропорций человеческого тела. Работы «Отдыхающий Гермес», «Апоксиомен».

Развитие скульптуры в эллинистический период: «Венера Милосская» Агесандра, скульптурная группа «Лаокоон» Агесандра, Афинодора и Полидора; «Ника Самофракийская»; «Колосс Родосский».

Задание: Заполнение сравнительной таблицы по скульптуре.

Тема 13. Архитектура Древней Греции

Типы греческих храмов (храм в антах, диптер, периптер и др.). Ордерная система. Основные ордера Древней Греции (Дорический, Ионический, Коринфский).

Выдающиеся памятники древнегреческой архитектуры. Ансамбль Акрополя – воплощение идеи могущества Афинской державы. Храм Ники Аптерос. Архитектура Парфенона. Храмы, посвященные богу Зевсу. Храм Артемиды в Эфесе. Пергамский алтарь.

Задание: Фото-квест «Античность в городе».

Тема 14. Искусство этрусков

Общая характеристика культуры и искусства Этрурии. Гробницы и обнаруженные в них артефакты как источники информации об этрусках. Этруские каноны и бронзовые зеркала. Скульптура этрусков. Фрескопись. Влияние этрусков на культуру и искусство древних римлян.

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 15. Искусство Древнего Рима

Периодизация культуры Древнего Рима. Мифология Древнего Рима (родство с древнегреческой и отличие от неё). Основные персонажи древнеримского пантеона (Юпитер, Марс, Венера, Амур и др.). Общая характеристика искусства Древнего Рима на разных этапах. Эстетический идеал Древнего Рима (по скульптуре). Критика разных лет о наследии Древнего Рима.

Искусство Рима в эпоху Республики. Культовая архитектура (Храм трёх богов, храм Фортуны Вирилис, храм Весты). Разнообразие форм гражданской архитектуры (акведуки, термы, виллы). Форум Романум. Аппиева дорога.

Римский скульптурный портрет. Натурализм и правдоподобие в передаче черт лица.

Живопись Древнего Рима: мозаика и фреска (Помпеи). Вилла мистерий.

Искусство Рима в эпоху Империи. Римская империя в период правления императора Августа – золотой век Римского искусства. Скульптура «августовского классицизма».

Культовая архитектура (Пантеон – храм всех богов), гражданская архитектура (Колизей, триумфальные арки и т.д.). Монументальная живопись (мозаики из Эфеса).

Задание: Подготовка презентации.

Тема 16. Античный театр (Древняя Греция, Древний Рим)

Истоки древнегреческого театра (дионисии). Архитектура древнегреческого театра. Актёрское мастерство и костюмы. Роль маски в древнегреческом театре. Эсхил как «отец» европейской трагедии. Трагедии Софокла и Еврипида.

Древнеримская комедия (паллиата). Римские комедиографы: Плавт, Теренций.

Задание. Чтение одного из произведений античной драмы (на выбор), подготовка к обсуждению в микро-группах.

Тема 17. Искусство Византии

Библия как источник христианского вероучения и искусства.

Византия – культурный мост из Древней Греции в Древнюю Русь.

Искусство Византии в высказываниях критиков, художников, историков.

Живопись Византии: мозаика (мозаики Равенны и храма Св. Софии в Константинополе), икона, фреска. Символика цвета в христианском искусстве. Образы византийского искусства. Византийский иконографический канон. Основные изводы: богородичные иконы (Оранта, Одигитрия, Панахранта, Елеуса). Изводы в изображении Бога: Спас Нерукотворный, Спас в силах, Спас Вседержитель. Архитектура Византии. Храмы Константинополя и Равенны. Крестово-купольный храм. Элементы крестово-купольного храма: купол, барабан, четверик, апсида и др. – их архитектурное и символическое значение.

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 18. Специфика западноевропейского средневекового искусства

Проблема определения границ средневековой культуры. Хронологические рамки. Историко-культурный контекст эпохи. Общая характеристика средневековой культуры. Основные события Нового Завета и их отражение в искусстве.

Тема 19. Средневековая эстетика. Морфология средневекового искусства

Представления о красоте, отвечающие христианской догматике. Иконография ангелов и демонических существ. Иерархия искусств. Свободные и механические искусства. Средние века как слово- и голосоцентричная эпоха.

Задание: Чтение одной из средневековых эпических поэм (на выбор): «Беовульф», «Песнь о Нибелунгах»

Тема 20. Символизм средневекового искусства

Геральдика. Формирование геральдики. Виды гербов – фамильные, государственные, городские и т.д. Составные элементы герба. Фон (беличий мех, горностаевый мех), корона, мантия, намёт, щитодержатели и пр.

Задания: Блазонирование дворянского герба; создание фамильного герба.

Тема 21. Архитектура Средневековья

Католический собор и феодальный замок как основные архитектурные доминанты средневекового города. Романская архитектура XI – XII вв.: строительные принципы, стилистические черты.

Термин «готика». Система аркбутанов-контрфорсов. Эволюция готического стиля. Роль скульптуры. Монументальная живопись (витражи).

Архитектурное наследие эпохи европейского Средневековья.

Памятники французской романской архитектуры. Нотр-Дам в Пуатье. Собор в Вормсе. Пизанский комплекс.

Основные памятники готической архитектуры. Готика в Германии, Англии, Италии, Испании, Чехии.

Задание: Подготовка презентации.

Тема 22. Искусство средневекового востока

Мировоззренческие основы арабо-мусульманского искусства. Коран как «источник» творчества. Суфизм.

Табу на изображение Бога и возможность его интерпретации через художественно оформленное слово. Арабская каллиграфия. Орнамент (арабеска, гирих) и его специфика («боязнь пустоты»).

Задание: толкование суфийской притчи.

Тема 23. Арабо-мусульманская архитектура

Основные типы архитектурных сооружений: мечеть, медресе, караван-сарай, мавзолей. Архитектоника мечети, структурные элементы – михраб, минбар, минареты.

Архитектура арабо-мусульманского мира: Запретная мечеть, Мечеть Омейядов, Купол Скалы и т.д.

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 24. Русское «средневековье»

Язычество восточных славян. Представление о мироустройстве (образ мирового древа и т.д.). Пантеон князя Владимира: Сварог, Велес, Перун, Дажьбог, Стрибог, Хорс, Семаргл, Макошь – их отражение в фольклоре, функции. Художественное наследие дохристианской Руси в (Збручский идол, каменные идолы из Новгорода). Крещение Руси. Изменение картины мира с христианизацией.

Тема 25. Древнерусская архитектура

Русская изба-пятистенки. Внешнее и внутреннее убранство русской избы.

Русская архитектура в X – XVII вв. Каменное зодчество Древней Руси. Региональные школы: Киевская, Псковско-Новгородская, Владимиро-Суздальская, Московская архитектура. Соборы Московского Кремля.

Устройство православного храма внутри и снаружи.

Кремль как фортификационное сооружение. Башни Кремля.

Шатровое зодчество.

Тема 26. Искусство древнерусской иконописи

Икона как «откровение божье, выраженное в красках».

Состав иконы: основа (доска), ковчег, паволока (ткань, грунт (левкас), красочный слой (яичная темпера), защитный слой, оклад.

Понятие «канон» в древнерусской иконописи.

Ряды (чины) иконостаса: местный, деисусный, праздничный, пророческий, праотеческий – их состав, расположение, значение.

Основные принципы иконописания. Обратная перспектива и варианты её трактовки: «неумение», психологическое воздействие на зрителя, творение иконы из мира божественного, изображение сразу со всех сторон в стремлении показать сущность вещи. Числовая символика. Геометрическая символика.

Фигура иконописца. Алимпий – первый русский иконописец. Феофан Грек (фрески и иконы): значение света в творчестве мастера. Новаторство Андрея Рублёва. Иконы Звенигородского чина. Анализ иконы «Троица»: литературная основа, особенности композиции, образы иконы (ангелы-путники, гора, дом, дерево – их трактовка мастером). Дионисий (фрески Ферапонтова монастыря): колорит, особенности композиции и т.д. Симон Ушаков («Насаждение древа Государства Российского», «Спас Нерукотворный и др.». Зарождение нового искусства (авторское начало в искусстве, парсуна).

Задание: Подготовка к викторине.

Тема 27. Промыслы России

Художественная обработка ткани. Виды ткачества (закладное, бранное). Вышивка: языческая обереговая, золотошвейная, владимирский верхшов. Лоскутное шитьё. Набивка (Павловский платок). Кружевоплетение (сцепное, мерное кружево).

Традиционная обработка бересты. Изделия из пластовой бересты, ленточной, комбинированные изделия. Шемогодский берестяной промысел.

Художественная резьба по дереву. Виды резьбы. Значение промысла в декоре предметов быта (пряничные доски, ковши, домовая резьба).

Роспись по дереву. Орнаментальная роспись по дереву (Мезенская и Хохломская). Сюжетная роспись по дереву (Пермогорская и Городецкая). История промыслов, основные элементы росписи.

Деревянная игрушка (Богородская игрушка, Семёновская матрёшка). Народная глиняная игрушка (Филимоновская, Каргопольская, Вятская). Скопинская керамика. Гжельская майолика.

Художественная эмаль как вид декоративно-прикладного творчества. Ростовская финифть. Жостовская роспись.

История лакирного дела в России. Основные школы лаковой миниатюры и их особенности (Федоскино, Палех, Холуй, Мстёра).

Задание: Подготовка презентаций.

Тема 28. Общая характеристика ренессансной культуры

Периодизация итальянского Возрождения. Роль Флоренции. Смысловое наполнение термина «возрождение». Гуманистические интенции в ренессансной культуре. Высокий общественный статус художника в эпоху Возрождения.

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 29. Искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения

Общая характеристика искусства Проторенессанса.

Живопись. Смягчение требований византийского иконописного канона, нарастающий натурализм в творчестве Дуччо, Чимабуэ, А.Лоренцетти. Композиционные поиски Джотто Ди Бондоне (росписи капеллы дель Арена). Естественность поз, успехи в изображении мышечных сокращений в творчестве Мазаччо (росписи капеллы Бранкаччи).

Живопись эпохи Раннего Возрождения.

Выдающиеся мастера эпохи – Фра Беато Анджелико, Андрея Мантенья, Антонелло да Мессина, Паоло Уччелло. Пьеро делла Франческа – «монарх» живописи. «Урбинский диптих» как продукт светского гуманизма и символ новой эпохи.

Мифологический и религиозный жанры в творчестве Сандро Боттичелли.

Развитие скульптуры в эпоху Раннего Возрождения. Лоренцо Гиберти – мастер рельефа (Северные и Восточные двери Флорентийского баптистерия). Донателло –

великий реформатор итальянской скульптуры. Черты возвышенной героики в работе «Давид». Падуанский период – конная статуя «Гаттамелата». Поздний флорентийский период в творчестве мастера («Юдифь и Олоферн», «Мария Магдалина»).

Архитектура в период Проторенессанса. Заимствование мотивов средневековой готики. Проекты Арнольфо ди Камбио. Начало строительства собора Санта-Мария дель Фьоре. Раннее Возрождение: Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария дель Фьоре; гражданская архитектура – Госпиталь и приют невинных. Влияние римской классики сказалось на поздних постройках. Влияние римской классики на поздние постройки Ф. Брунеллески (церковь Сан-Лоренцо, церковь Сан-Спирито).

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 30. Искусство Высокого Возрождения

«Титаны» Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти. Микеланджело Буонаротти.

Леонардо да Винчи как «универсальная» личность и основатель искусства Высокого Возрождения. Ранний (Флорентийский) период творчества: «Мадонна Бенуа» и др. Зрелый (Миланский) период творчества: «Мадонна в гроте», «Мадонна Литта».

Портрет в творчестве Леонардо да Винчи: «Джиневра де Бенчи», «Дама с горностаем», «Прекрасная Ферроньера». Новаторство Леонардо в картине «Джоконда» (пирамидальная композиция, sfumato и др.).

Графика Леонардо да Винчи («Витрувианский человек» и др.).

Рафаэль – «певец Мадонн» («Мадонна Конестабиле», «Мадонна в зелени», «Сикстинская Мадонна» и др.). От подражания Леонардо да Винчи к собственным композиционным формулам (спираль в 3,5 оборота; арка). Портретный жанр в творчестве Рафаэля.

Монументальная живопись в период Высокого Возрождения. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Росписи Ватиканских станц, в т.ч. фреска «Афинская школа».

Микеланджело: как скульптор живописцем стал. Росписи «Сикстинской капеллы» (фрески «Сотворение Адама», «Страшный суд» и пр.).

Скульптура в эпоху Высокого Возрождения. Утончённый аристократизм и реалистические искания в скульптурных работах Андреа Верроккьо («Давид», «Путти с дельфином»). Творчество Микеланджело. «Пьета» – вершина в творчестве мастера. Колоссальные статуи: «Давид», «Моисей». Скульптурное убранство гробницы папы Юлия II, фамильной усыпальницы Медичи.

Архитектура эпохи Высокого Возрождения. Рим – центр архитектуры. Браманте – главный папский архитектор и первый создатель Собора Святого Петра в Риме. Микеланджело как зодчий: площадь Капитолия, дворец сенаторов; купол собора Святого Петра в Риме.

Вторая половина XVI в. – первые 20 лет XVII в. Кризис искусства позднего Возрождения второй пол. XVI в. Жизнеутверждающий характер живописи Паоло Веронезе. Евангельские сюжеты «Пир Веронезе»: «Брак в Канне Галилейской», «Пир в доме Левия» и т.д. Творческая индивидуальность искусства Якопо Тинторетто.

Задание: Подготовка презентации.

Тема 31. Искусство Позднего Возрождения

Венецианская школа живописи. Джованни Беллини и Джорджоне. Вичеллио Тициан – «король живописцев, живописец королей».

Искусство маньеризма. Субъективизм и отход от ренессансных идеалов гармонического восприятия человека. Тревога, напряженность и беспокойство в картинах Якопо Понтормо, субъективизм и отстранённость от мира портретов Аньоло Бронзино. Неустойчивость и шаткость мира в исторических картинах Пармиджанино. Бенвенуто Челлини.

Позднеренессансная архитектура. Андреа Палладио – крупнейший архитектор Северной Италии в период Позднего Ренессанса. Постройки Палладио в Венеции и Виченце.

Задание: Написание рецензии на понравившуюся картину; подготовка к тесту.

Тема 32. Северное Возрождение

Особенности исторического развития Нидерландов. Своеобразие нидерландского Возрождения. Раннее Возрождение. Ян и Губерт ван Эйки, «Гентский алтарь». Рогир ван дер Вейден, алтарь «Страшный суд». Гуго ван дер Гус, «Алтарь Портинари».

Искусство XVI в. Питер Брейгель Старший. Мир Иеронима Босха. Искусство Германии. Ганс Гольбейн (Младший). Альбрехт Дюрер. Близость исканий А. Дюрера поискам итальянских художников. Мастерские гравюры Дюрера. Искусство Франции. Жан Фуке и Франсуа Клуэ.

Задание: Подготовка к опросу по картинам.

Тема 33. Развитие изобразительного искусства в эпоху Нового времени

Эпоха Нового времени и её хронологические рамки. Формирование национальных школ и художественных стилей в Европе.

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 34. Стил ь барокко в европейской живописи

Барокко – главенствующий стиль в европейском искусстве конца XVI – сер. XVIII вв. Отличительные признаки стиля Барокко (иллюзионизм, зачернённый колорит, использование аллегорий). Новые темы в живописи (триумфы и апофеозы). Новые поиски в жанре портрета («социальный портрет») и в жанре натюрморта.

Барокко в Италии. Караваджо. Портреты, религиозные картины в творчестве мастера. Кьяроскуро как особая манера светотеневой моделировки. Влияние Караваджо на мировое искусство (караваджизм).

Искусство Голландии. Хендрик Тербрюгген, Геррит ван Хонтхорст. Изображение световых эффектов как главный лейтмотив живописи. Рембрандт Харменс ван Рейн. Портреты Франса Хальса. Малые голландцы (Ян Стен, Питер де Хох, Герард Терборх, Ян Вермеер и др.).

Фламандская живопись XVII века. Религиозные и мифологические сюжеты в творчестве Питера Пауля Рубенса. Богатство природы и человека на картинках Франса Снейдерса. Парадный портрет в творчестве Антониса ван Дейка.

Барокко в испанской живописи. Тенебризм.

Монуменальность и суровость образов святых в творчестве Франсиско де Сурбарана, Хусепе де Риберы. Бодегон в творчестве Бартоломео Мурильо. Диего Веласкес.

Задание: Подготовка к опросу по картинам.

Тема 35. Классицизм как стиль в европейской живописи XVII в.

Идеи рационализма и античные мотивы в классицистической живописи. Пейзажи Никола Пуссена и Клода Лоррена. Шарль Лебрён.

Задание: Написание рецензии на понравившуюся картину.

Тема 36. Развитие европейской живописи в XVIII веке: стили Рококо и Сентиментализм в живописи

Рококо – стиль придворного искусства XVIII в. Творческая манера Антуана Ватто. Гармония в сочетании человеческих фигур, пейзажа и натюрморта. Чувственность и эротизм – визитная карточка Жана Оноре Фрагонара.

Натюрморт и «социальный портрет» в творчестве Ж.-Б. Шардена. Ж.-Б. Грёз – глава сентиментализма во французской живописи 2-й половины XVIII века.

Рококо – позднее (вырождающееся) барокко или самостоятельное явление в изобразительном искусстве? Стилиевые особенности рококо: тематика (галантные празднества), характерный колорит (преобладание пастельных тонов). Стил Рококо в лицах.

Специфика Сентиментализма в живописи. Проблема стилистической атрибуции творчества Ж.-Б. Шардена.

Задания: Заполнение сравнительной таблицы по стилям; написание синквейнов.

Тема 37. Английская школа живописи XVIII века

XVIII век – «золотой» век английской живописи. Сатирические циклы Уильяма Хогарта («Карьера мота», «Модный брак»). Второе поколение британских мастеров – Джошуа Рейнольдс и Томас Гейнсборо как яркие представители английского рококо и конкуренты на рынке портрета. Уникальный колористический язык Т. Гейнсборо. «Пёстрые» картины Д. Рейнольдса.

Задание: Рефлексивная записка на тему «Чей подход к портрету мне ближе: Гейнсборо или Рейнольдс?».

Тема 38. Становление русской живописи: портрет XVIII века

Становление светской живописи в России. Английские и немецкие живописцы петровского времени. Эталонный портрет Петра I кисти Годфри Неллера. Гоф-маляр дома Романовых Иоганн Готфрид Таннауэр. Портреты Луи Каравака.

Успехи русских живописцев. Иван Никитин – «персонных дел мастер». Сходство портретов Никитина с парсунами. Андрей Матвеев. Женские парадные портреты Ивана Вишнякова.

Камерный портрет в творчестве Алексея Антропова. «Портреты старух». Иван Аргунова как мастер барочного портрета. «Портрет неизвестной в крестьянском костюме» И. Аргунова как прецедент в русской живописи.

Русская живопись во второй половине XVIII века. Фёдор Рокотов – мастер психологического портрета. Творческое наследие Дмитрия Левицкого. Серия «Смолянки». Владимир Боровиковский: отражение в творчестве черт сентиментализма, камерный портрет.

Задание: Подготовка к опросу по картинам.

Тема 39. Тенденции в развитии скульптуры (XVII – XIX вв.)

Европейская скульптура в XVII веке.

Италия. Стефано Мадерна – первый скульптор итальянского барокко. Джованни Лоренцо Бернини как ведущий мастер итальянской барочной школы. «Похищение Прозерпины», «Аполлон и Дафна», «Давид». Апогей гения Бернини – создание скульптурных алтарей. Алтарная группа «Экстаз Святой Терезы». Портретные бюсты монархов.

Франция. Садово-парковая скульптура в творчестве Франсуа Жирардона. Пьер Пюже. «Милон Кротонский» и другие работы скульптора.

Европейская скульптура XVIII – XIX вв. Скульптура Рококо. Крупнейшие мастера: Ж. Б. Лемуан, Жан-Батист Пигаль, Этьен Морис Фальконе, Огюстен Пажу.

Скульптура эпохи классицизма. Жан-Антуан Гудон – мастер психологического портрета, создатель галереи ярких образов деятелей эпохи Просвещения. Классицизм в творчестве Антонио Канова.

Русская скульптура XVIII – XIX вв. Истоки скульптурного портрета в России: Федот Шубин. Этьен Морис Фальконе в России. Памятник Петру I («Медный всадник»).

Иван Мартос. Памятник Минину и Пожарскому.

Русская история и её крупнейшие личности как главная тема творчества Марка Антокольского. Особенности пластического языка.

Кабинетная скульптура Е. Лансере.

Задание: Подготовка к блиц-опросу по скульптуре.

Тема 40. Архитектура XVIII – начала XIX вв.

Барокко и классицизм как две стилистические ветви в европейской архитектуре. Общая характеристика стиля Барокко в архитектуре. Стилистические признаки Барокко в экстерьере и в интерьере здания. Общая характеристика классицистической архитектуры.

Стиль Классицизм в европейской архитектуре. Французский классицизм (Жюль Ардуэн-Мансар, Жак-Анж Габриэль, Клод-Николя Леду). Английский классицизм (Роберт Адам, Кристофер Рен). Русский классицизм (Жан-Батист Валлен-Деламот, Карл Росси, Антонио Ринальди, Матвей Казаков, Василий Баженов).

Стиль Барокко в архитектуре. Барокко в Италии (Франческо Борромини, Никола Сальви, Бальдассаре Лонгена). Барокко в Германии (Готфрид Земпер, Георг Бер). Барокко в России. Петровское барокко (Доменико Трезини). Расстрелиевское барокко (Франческо Бартоломео Расстрелли), Московское (Нарышкинское) барокко.

Задание: Подготовка к тесту.

Тема 41. Европейская живопись в первой половине XIX в.

Эстетическая программа стиля Романтизм. Основная тематика, образы. Особенности изображения героя.

Романтизм во Франции (Эжен Делакруа, Теодор Жерико и др.). Романтизм в Германии (Каспар Давид Фридрих, Генри Фюссли).

Романтизм в Испании. Мрачное обаяние Франсиско Гойи. Графика. «Капричос». Дом Глухого – монументальные произведения Гойи. Романтизм в Англии. Мифология Уильяма Блейка. Романтический пейзаж Д.У. Тёрнера.

Прерафаэлиты – романтики викторианской Англии. Братство Прерафаэлитов: Уильям Холмент Хант. Данте Габриэль Россетти. Джон Эверет Миллес.

Задания: Подготовка презентаций по теме «Романтизм»; написание рефлексивной записки на тему «Формула романтизма».

Тема 42. Романтизм в русской живописи XIX в.

Романтизм в России. «Романтик моря» Иван Айвазовский

«Академический» романтизм К. Брюллова. Романтический портрет в творчестве Ореста Кипренского. Романтизация крестьянской жизни в живописи А. Венецианова. Романтический пейзаж Максима Воробьёв.

Задание: Чтение тематической литературы.

Тема 43. Живопись во второй половине XIX века

Реалистическое направление в западноевропейской живописи. Густав Курбе – глава реалистического направления во Франции. Творчество Камиля Коро. Пейзаж Барбизонской школы. Теодор Руссо. Шарль Добеньи. Нарцисс Диаз дела Пенья. Константин Тройон. Жюль Дюпре.

Критический реализм в России. Павел Федотов – «Гоголь русской живописи».

Живопись «передвижников».

«Бунт четырнадцати». Товарищество передвижных художественных выставок. Эстетическая программа, тематика полотен участников ТПХВ. Искусство И.Н. Крамского («портретная галерея» – психологический портрет; «Христос в пустыне»). Творчество В.Е. Маковского. Война в произведениях В.В. Верещагина («Апофеоз войны»).

Философско-религиозные полотна Н.Н. Ге.

Мастера русского пейзажа: А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи. Образы русской природы: монументальность, торжественность и лиричность, камерность; философская и социальная трактовка.

Русская история на полотнах В.И. Сурикова и И.Е. Репина.

Творчество В.М. Васнецова: от социальной до фольклорной тематики («Алёнушка», «Богатыри» и др.). Зарождение рефлексии по поводу искусства в России (В. Стасов). Суждения о назначении искусства критиков, поэтов, публицистов.

Абрамцевский художественный кружок. Неформальный характер объединения. Роль Саввы Мамонтова. Подмосковное имение Абрамцево как очаг культуры и творческая мастерская для ряда художников (Михаил Врубель, Михаил Нестеров, Валентин Серов и др.).

Задание: Подготовка к опросу по картинам.

Тема 44. Модерн – последний большой стиль в искусстве

Истоки стиля модерн в искусстве («Движение искусств и ремёсел» Уильяма Морриса и другие предпосылки). Основные черты стиля Модерн – поиск одухотворённой природы и мистицизм; равенство искусств; тотальный объект искусства; ручная работа и т.д. Интерес к национальным мотивам. Хронологические рамки стиля Модерн. География Модерна, воплощение этого стиля в различных видах искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, ДПИ).

Модерн. Ар-деко и ар-нуво – две стилистические линии в развитии стиля Модерн. Венские мастерские. Коломан Мозер и Йозеф Хоффман.

Модерн в лицах.

Европейский символизм: Густав Климт, Франц фон Штук, Арнольд Бёклин, Хуго Симберг, Обри Бердслей, Микаэлос Чюрленис, Альфонс Муха и др.

Задание: Подготовка презентации.

Тема 45. Русский символизм в живописи на рубеже XIX – XX вв.

Объединение «Мир искусства». Одноимённый журнал. Обложки Л. Бакста.

Дягилевские сезоны. Символизм в отечественной традиции. Михаил Врубель, Мстислав Добужинский, Константин Сомов, Александр Бенуа, Виктор Борисов-Мусатов.

Задания: Чтение тематической литературы; решение кейсов.

Тема 46. Европейская архитектура во второй половине XIX – начале XX вв.

Русская архитектура на рубеже XIX – XX вв.: в поисках стиля. Русско-византийский стиль (Храм Христа Спасителя и др.). Эклектика.

Неорусский стиль (Спас на Крови и пр.) как предтеча стиля Модерн. Расширение спектра используемых материалов в архитектуре.

Русский модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель, Г.В. Барановский, К.К. Лыгин и др.

Задание: Подготовка к опросу по архитектуре.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, деловых игр по темам, выполнения домашних заданий, решения кейсов и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачеты проводятся 1,2,3,4,5 семестрах. Для получения зачета необходимо в течение семестра набрать не менее 60 баллов в сумме за текущие занятия и обязательно

принять участие в итоговом занятии «Дебаты» (или написании рефлексивного эссе по итогам дебатов). Продолжительность зачета 1,5 часа.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине смотреть в ОМ.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронные учебные курсы по дисциплине в электронном университете «Moodle»: <https://moodle.tsu.ru>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

в) Теоретический материал к практическим заданиям и описание порядка их выполнения

г) Основная и дополнительная учебная литература (см. Ресурсное обеспечение)

д) Информационные ресурсы в сети Интернет (см. Ресурсное обеспечение)

Самостоятельная работа студентов по дисциплине состоит из следующих видов работ:

- работа с основной и дополнительной литературой, электронными ресурсами;
- самостоятельная работа над практическими заданиями;
- подготовка к семинарам.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Гнедич П. П. Всемирная история искусств / П. П. Гнедич – М.: Современник, 1999. – 493 с.

– Дмитриева Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М.: АСТ-ПРЕСС: Галарт, 2004. – 623 с.

– Мириманов В. Б. Малая история искусств: Первобытное и традиционное искусство / В. Б. Мириманов. – М.: Искусство, 1973. – 320 с.

– Соколов Г. И. Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 271 с.

– Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студентов высших учебных заведений / Н. М. Сокольникова. – М.: Академия, 2006. – 296 с.

– Фокина Л. В. История декоративно-прикладного искусства: учебное пособие / Л. В. Фокина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 239 с.

б) дополнительная литература:

– Алпатов М. В. Древнерусская иконопись / М. В. Алпатов. – М.: Искусство, 1984. 331 с.

– Араасс Д. Взгляд улитки. Описания неочевидного / Д. Араасс. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2020. – 160 с.

– Боннар А. Греческая цивилизация / А. Боннар. – М.: Искусство, 1995. – 672 с.

– Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Д. Вазари. – М.: Альфа-книга, 2019. – 1278 с.

- Верман К. История искусства всех времен и народов / К. Верман – М.: АСТ, 2001. 943 с.
- Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко / Г. Вёльфлин. – СПб.: Азбука, 2004. – 288 с.
- Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вёльфлин. М.: Издательство В. Шевчук, 2017. – 312 с.
- Волкова П.Д. Полная история искусства. Курс лекций / П.Д. Волкова. – М.: АСТ, 2020. – 512 с.
- Гомбрих Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство – XXI век, 2013. – 688 с.
- Даниэль С. Рококо. От Ватто до Фрагонара. СПб.: Азбука-классика, 2010. 336 с.
- Дэвлет Е. Г. Альтамира: у истоков искусства / Е. Г. Дэвлет. – М.: Алетея, 2004. 276 с.
- Зотов С. Страдающее Средневековье: парадоксы христианской иконографии / С. Зотов, М. Майзульс, Д. Харман. – М.: АСТ, 2019. – 412 с.
- Панофски Э. Смысл и толкование изобразительного искусства / Э. Панофски. – СПб.: Академический проспект, 1999. – 394 с.
- Передвижники: между коммерческим товариществом и художественным движением / А. Шабанов. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 336 с.
- Сарабьянов Д. В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы / Д. В. Сарабьянов. – М.: Искусство, 1989. – 293 с.
- Соколов М. Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения / М. Н. Соколов. – М.: Прогресс-Традиция, 1999. – 485 с.
- Федосов Д. Г. Андские страны в колониальную эпоху: религиозная и художественная картина мира / Д. Г. Федосов. – М.: КомКнига, 2005. – 247 с.
- Шестаков В. П. Тайное очарование прерафаэлитов / В. П. Шестаков. – М.: Белый город, 2011. – 239 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- Arzamas: история, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов - <https://arzamas.academy/>
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
- Открытое образование - <https://openedu.ru/>
- Правое полушарие интроверта - <https://online.artforintrovert.ru/>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint;
- публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ	–
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system	
– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ	–
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index	

в) профессиональные базы данных:

- Артхив [Электронный ресурс]. – 2022. – URL: <https://artchive.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Оборудованная лекционная аудитория. Электронный учебный курс в системе Moodle. Методический фонд (презентации, наглядный материал в электронном виде по всем темам курса, а также видеофильмы).

Для работы с основной и дополнительной литературой, электронными ресурсами сети Интернет в Научной библиотеке ТГУ имеются компьютерные классы с рабочими местами, имеющими необходимое программное обеспечение.

15. Информация о разработчиках

Березовская Софья Сергеевна – канд. филос. наук, доцент кафедры культурологии, и музеологии Института искусств и культуры.