Министерство культуры и архивов Иркутской области
Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище

Рабочая программа учебной дисциплины

«История изобразительного искусства»

специальности 52.02.04 «Актёрское искусство»

Иркутск 2016

Одобрена ПЦК
«Общеобразовательные, гуманитарные, социально-экономические и общепрофессиональные дисциплины»
Иркутского театрального училища
(протокол № 12 от 09.09 2016)

Составлена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности
«Актёрское искусство»

Председатель предметно-цикловой комиссии И.С. Седых

Зам. директора по учебной части
Н.И. Бормотова

Составитель:

преподаватель дисциплины
«История изобразительного искусства»
Иркутского театрального училища,
кандидат социологических наук
И.С. Седых

Рецензент:

Зам. директора по учебной части
Н.И. Бормотова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Всестороннее воспитание и развитие личности студента, подготовка его к активной жизнедеятельности, приобщение к общечеловеческим ценностям - главная цель художественного образования.

Программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 «Актерское искусство» углубленной подготовки с учетом федерального компонента среднего (полного) общего образования.

Цель курса: дать целостное представление об истории мирового искусства как единого процесса.

Задачи курса:

- знание основных, наиболее характерных для эпохи памятников искусства;
- знание биографий и творчества выдающихся художников разных времен и народов;
- освоение основных искусствоведческих терминов, выработка умения правильно ими пользоваться;
- формирование представления о последовательности и преемственности развития художественных стилей, направлений в изобразительном искусстве;
- развить вкус студентов, привить интерес к работе с художественным произведением в подлиннике.

Освоение программы предусмотрено на 2 года обучения (4 семестра).

Программа содержит введение в предмет, историю изобразительного искусства Древнего мира и Западной Европы, русское искусство от Древности до наших дней.

На протяжении всего курса обучения учащиеся знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, синтетических искусств; изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох, проблемы и тенденции развития искусства, исторические этапы изменения главных направлений в архитектуре, скульптуре,

живописи; взаимосвязь развития различных стран одной исторической эпохи. Огромное значение имеет познание изобразительного искусства своего края.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Итоговый контроль — дифференцированный зачет.

Методика обучения предусматривает, что в течение каждого семестра студенты, кроме прослушивания лекционного курса, самостоятельно изучают тему и оформляют её в виде реферата, который защищается перед курсом и преподавателем. Перечень тем выдается на семестр и студент сам выбирает себе тему из предложенного списка. Сроки предоставления и защиты рефератов устанавливаются в соответствии с плановой последовательностью изучения тем.

В результате изучения профильной дисциплины «История изобразительного искусства» обучающийся должен:

уметь:

- определять жанровые и стилистические особенности художественного произведения;
- анализировать произведения изобразительного искусства;
- использовать знания по предмету в профессиональной деятельности;

знать:

- виды изобразительного искусства; жанры изобразительного искусства;
- стилистические особенности и идейную направленность отдельных художественных школ;
- творчество выдающихся художников и их мировоззрение.

В результате освоения обучающимися профильной учебной дисциплины «История изобразительного искусства», формируются общие компетенции**,** включающие в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.

Также обучающиеся вырабатывают профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

Календарно-тематический план дисциплины
«История изобразительного искусства»
«Актёр драматического театра и кино»

Наименование разделов и тем	Макс. нагруз. студ.	Количество аудит-х часов		Сам. раб. студ.
		всего	в т.ч. практ. занятий	
1 год изучения	*104*	*72*	*6*	*32*
1 семестр	**46**	**32**	**4**	**14**
I. Введение в предмет истории изобразительного искусства. Виды и жанры искусства	***6***	***4***		***2***
II. История изобразительного искусства Древнего мира	***26***	***18***	***2***	***8***
2.1. Искусство первобытных формаций человеческого общества	3	2		1
2.2. Искусство Древнего Египта	6	4		2
2.3. Искусство Крито-Микенской цивилизации	3	2		1
2.4. Искусство Древней Греции	8	6	2	2
2.5. Искусство Древнего Рима	6	4		2
III. Искусство Византии	***3***	***2***		***1***
IV.Средневековое искусство Западной Европы	***11***	***8***		***3***
4.1. Дороманское искусство	3	2		1
4.2. Романский стиль в изобразительном искусстве	3	2		1
4.3. Готический стиль в изобразительном искусстве	5	4		1
2 семестр	**58**	**40**	**2**	**18**
V. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	***13***	***8***		***5***
5.1. Основные черты и своеобразие эпохи Возрождения. Проторенессанс и Раннее Возрождение в Италии	3	2		1
5.2. Высокое Возрождение	6	4		2
5.3. Северное Возрождение	4	2		2
VI. История изобразительного искусства Западной Европы XVII в.	***15***	***10***		***5***
6.1. Искусство Фландрии XVII в.	3	2		1
6.2. Искусство Голландии XVII в.	3	2		1
6.3 Искусство Италии XVII в.	3	2		1
6.4. Искусство Испании XVII в.	3	2		1
6.5. Искусство Франции XVII в.	3	2		1

VII. История изобразительного искусства Западной Европы XVIII в.	***9***	***6***		***3***
7.1. Искусство Франции XVIII в.	3	2		1
7.2. Искусство Италии XVIII в.	3	2		1
7.3. Искусство Англии XVIII в.	3	2		1
VIII. История изобразительного искусства Западной Европы в XIX - начале XX вв.	***21***	***16***	***4***	***5***
8.1. Западноевропейское искусство XIX века	5	4		1
8.2. Импрессионизм	5	4		1
8.3. Стилевые поиски в Западной Европе в конце XIX -начале XX вв.	11	8	2	3
2 год изучения	*124*	*80*	*6*	*44*
1 семестр	**56**	**36**	**2**	**20**
I. Древнерусское искусство	***22***	***14***	***2***	***8***
1.1. Особенности Древнерусского искусства	7	4		3
1.2. Древнерусское зодчество	6	4		2
1.3. Древнерусская иконопись	6	4	2	2
1.4. Иконостас	3	2		1
II. Основные черты русского искусства XVII	***6***	***4***		***2***
III. Русское искусство XVIII века	***18***	***12***		***6***
3.1. Русская архитектура XVIII века	3	2		1
3.2. Русская скульптура XVIII века	3	2		1
3.3. Русская живопись 1 половины XVIII века	4	2		2
3.4. Русская живопись 2 половины XVIII века	6	4		2
3.5. ДПИ XVIII века	2	2		
IV. Русское искусство XIX века	***10***	***6***		***4***
4.1. Русская архитектура XIX века	6	4		2
4.2. Русская скульптура XIX века	4	2		2
2 семестр	**68**	**44**	**4**	**24**
V. Русская живопись XIX века	***24***	***16***		***8***
5.1. Русский пейзаж 1 половины XIX века	3	2		1
5.2. Русский портрет 1 половины XIX века	3	2		1
5.3. Русская бытовая живопись 1 половины XIX века	3	2		1
5.4. Русская историческая живопись 1 половины XIX в.	3	2		1
5.5. Русский пейзаж 2 половины XIX века	3	2		1
5.6. Русский портрет 2 половины XIX века	3	2		1
5.7. Русская бытовая живопись 2 половины XIX века	3	2		1
5.8. Русская историческая живопись 2 половины XIX в.	3	2		1

VI. Стилевые поиски в России в конце XIX - начале XX вв.	***16***	***10***		***6***
6.1. Стилевые поиски в России в к. XIX - начале XX вв.	4	2		2
6.2. Русское искусство в к. XIX - начале XX вв.	6	4		2
6.3. Русское искусство 1907-1917 гг	6	4		2
VII. Многообразие творческих течений в XX	***6***	***4***		***2***
VIII. Особенности творческих исканий в России во 2 половине XX века	***6***	***4***		***2***
IX. Изобразительное искусство города	***16***	***10***	***4***	***6***
9.1. Архитектура города Иркутска	8	4	2	4
9.2. Иркутские художники и их произведения	8	6	2	2
ВСЕГО	**228**	**152**	**12**	**76**

Тематический план учебной дисциплины «История изобразительного искусства»
«Актёр драматического театра и кино»

Наименование разделов и тем	Макс.нагруз. студ.	Количество аудиторных часов		Сам. раб студ	ОК	ПК
		Всего	В т.ч. практ. раб.			
1 год изучения	***104***	***72***	***6***	***32***		
1 семестр	**46**	**32**	**4**	**14**		
I. Введение в предмет истории изобразительного искусства. Виды и жанры искусства	6	4		2	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
II. История изобразительного искусства Древнего мира	26	18	2	8	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
III. Искусство Византии	3	2		1	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
IV.Средневековое искусство Западной Европы	11	8		3	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
2 семестр	**58**	**40**	**2**	**18**		
V. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	13	8		5	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
VI. История изобразительного искусства Западной Европы XVII в.	15	10		5	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
VII. История изобразительного искусства Западной Европы XVIII в.	9	6		3	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
VIII. История изобразительного искусства Западной Европы в XIX - начале XX вв.	21	16	4	5	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9

2 год изучения	***124***	***80***	***6***	***44***		
1 семестр	**56**	**36**	**2**	**20**		
I. Древнерусское искусство	22	14	2	8	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
II. Основные черты русского искусства XVII в.	6	4		2	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
III. Русское искусство XVIII века	18	12		6	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
IV.Русское искусство XIX века	10	6		4	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
2 семестр	**68**	**44**	**4**	**24**	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
V. Русская живопись XIX века	24	16		8	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
VI. Стилевые поиски в России в конце XIX - начале XX вв.	16	10		6	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9,
VII. Многообразие творческих течений в XX в.	6	4		2	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
VIII. Особенности творческих исканий в России во 2 половине XX века	6	4		2	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
IX. Изобразительное искусство города Иркутска	16	10	4	6	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
Итого	**228**	**152**	**12**	**76**		

Календарно-тематический план дисциплины
«История изобразительного искусства»

«Актёр музыкального театра», «Актёр театра кукол»

Наименование разделов и тем	Макс. нагруз. студ.	Количество аудит-х часов		Сам. раб. студ.
		всего	в т.ч. практ. занятий	
1 год изучения	*104*	*72*	*6*	*32*
1 семестр	**46**	**32**	**4**	**14**
I. Введение в предмет истории изобразительного искусства. Виды и жанры искусства	***6***	***4***		***2***
II. История изобразительного искусства Древнего мира	***26***	***18***	***2***	***8***
2.1. Искусство первобытных формаций человеческого общества	3	2		1
2.2. Искусство Древнего Египта	6	4		2
2.3. Искусство Крито-Микенской цивилизации	3	2		1
2.4. Искусство Древней Греции	8	6	2	2
2.5. Искусство Древнего Рима	6	4		2
III. Искусство Византии	***3***	***2***		***1***
IV.Средневековое искусство Западной Европы	***11***	***8***		***3***
4.1. Дороманское искусство	3	2		1
4.2. Романский стиль в изобразительном искусстве	3	2		1
4.3. Готический стиль в изобразительном искусстве	5	4		1
2 семестр	**58**	**40**	**2**	**18**
V. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	***13***	***8***		***5***
5.1. Основные черты и своеобразие эпохи Возрождения. Проторенессанс и Раннее Возрождение в Италии	3	2		1
5.2. Высокое Возрождение	6	4		2
5.3. Северное Возрождение	4	2		2
VI. История изобразительного искусства Западной Европы XVII в.	***15***	***10***		***5***
6.1. Искусство Фландрии XVII в.	3	2		1
6.2. Искусство Голландии XVII в.	3	2		1
6.3 Искусство Италии XVII в.	3	2		1
6.4. Искусство Испании XVII в.	3	2		1
6.5. Искусство Франции XVII в.	3	2		1

VII. История изобразительного искусства Западной Европы XVIII в.	***9***	***6***		***3***
7.1. Искусство Франции XVIII в.	3	2		1
7.2. Искусство Италии XVIII в.	3	2		1
7.3. Искусство Англии XVIII в.	3	2		1
VIII. История изобразительного искусства Западной Европы в XIX - начале XX вв.	***21***	***16***	***4***	***5***
8.1. Западноевропейское искусство XIX века	5	4		1
8.2. Импрессионизм	5	4		1
8.3. Стилевые поиски в Западной Европе в конце XIX - начале XX вв.	11	8	2	3
2 год изучения	*112*	*72*	*8*	*40*
1 семестр	**48**	**32**	**4**	**16**
I. Древнерусское искусство	***22***	***14***	***2***	***8***
1.1. Особенности Древнерусского искусства	7	4		3
1.2. Древнерусское зодчество	6	4		2
1.3. Древнерусская иконопись	6	4	2	2
1.4. Иконостас	3	2		1
II. Основные черты русского искусства XVII	***6***	***4***		***2***
III. Русское искусство XVIII века	***18***	***12***		***6***
3.1. Русская архитектура XVIII века	3	2		1
3.2. Русская скульптура XVIII века	3	2		1
3.3. Русская живопись 1 половины XVIII века	4	2		2
3.4. Русская живопись 2 половины XVIII века	6	4		2
3.5. ДПИ XVIII века	2	2		
Контрольный урок	***2***	***2***	***2***	
2 семестр	**64**	**40**	**4**	**24**
IV. Русское искусство XIX века	***8***	***4***		***4***
4.1. Русская архитектура XIX века	4	2		2
4.2. Русская скульптура XIX века	4	2		2
V. Русская живопись XIX века	***24***	***16***		***8***
5.1. Русский пейзаж 1 половины XIX века	3	2		1
5.2. Русский портрет 1 половины XIX века	3	2		1
5.3. Русская бытовая живопись 1 половины XIX века	3	2		1
5.4. Русская историческая живопись 1 половины XIX в.	3	2		1
5.5. Русский пейзаж 2 половины XIX века	3	2		1
5.6. Русский портрет 2 половины XIX века	3	2		1
5.7. Русская бытовая живопись 2 половины XIX века	3	2		1

5.8. Русская историческая живопись 2 половины XIX в.	3	2		1
VI. Стилевые поиски в России в конце XIX - начале XX вв.	***13***	***10***		***3***
6.1. Стилевые поиски в России в к. XIX - начале XX вв.	3	2		1
6.2. Русское искусство в к. XIX - начале XX вв.	5	4		1
6.3. Русское искусство 1907-1917 гг	5	4		1
VII. Многообразие творческих течений в XX	***6***	***4***		***2***
VIII. Особенности творческих исканий в России во 2 половине XX века	***4***	***2***		***2***
IX. Изобразительное искусство города	***9***	***4***	***4***	***5***
9.1. Архитектура города Иркутска	5	2	2	3
9.2. Иркутские художники и их произведения	4	2	2	2
ВСЕГО	**216**	**144**	**14**	**72**

Тематический план учебной дисциплины «История изобразительного искусства»

«Актёр музыкального театра», «Актёр театра кукол»

Наименование разделов и тем	Макс.нагруз. студ.	Количество аудиторных часов		Сам. раб студ	ОК	ПК
		Всего	В т.ч. практ. раб.			
1 год изучения	***104***	***72***	***6***	***32***		
1 семестр	**46**	**32**	**4**	**14**		
I. Введение в предмет истории изобразительного искусства. Виды и жанры искусства	6	4		2	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
II. История изобразительного искусства Древнего мира	26	18	2	8	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
III. Искусство Византии	3	2		1	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
IV.Средневековое искусство Западной Европы	11	8		3	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
2 семестр	**58**	**40**	**2**	**18**		
V. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	13	8		5	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
VI. История изобразительного искусства Западной Европы XVII в.	15	10		5	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
VII. История изобразительного искусства Западной Европы XVIII в.	9	6		3	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
VIII. История изобразительного искусства Западной Европы в XIX - начале XX вв.	21	16	4	5	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9

2 год изучения	***112***	***72***	***8***	***40***		
1 семестр	**48**	**32**	**4**	**16**		
I. Древнерусское искусство	22	14	2	8	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
II. Основные черты русского искусства XVII в.	6	4		2	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
III. Русское искусство XVIII века	18	12		6	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
Контрольный урок	2	2	2		ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
2 семестр	**64**	**40**	**4**	**24**	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
IV.Русское искусство XIX века	8	4		4	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
V. Русская живопись XIX века	24	16		8	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
VI. Стилевые поиски в России в конце XIX - начале XX вв.	13	10		3	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9,
VII. Многообразие творческих течений в XX в.	6	4		2	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
VIII. Особенности творческих исканий в России во 2 половине XX века	4	2		2	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
IX. Изобразительное искусство города Иркутска	9	4	4	5	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8,.ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
Итого	**216**	**144**	**12**	**72**		

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Западноевропейское искусство»

I. Введение в предмет истории изобразительного искусства

Понятие изобразительного искусства, характеристика его видов: живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное искусство. Жанры и формы изобразительного искусства. Художественные средства изобразительного искусства.

II. История изобразительного искусства Древнего мира

2.1.Искусство первобытных формаций человеческого общества

Теории происхождения искусства. Труд как основа творческой деятельности. Формирование в труде эстетического сознания человека. Развитие человеческого мышления и образного познания мира на первых ступенях истории человечества. Периодизация первобытного искусства.

Зарождение художественной деятельности в эпоху палеолита. Росписи и рельефы в пещерах Европы и Азии (Альтемирская в Испании, Ласко, Фон-де-Гом во Франции). Животное как главный объект изображения.

Появление культовой архитектуры и монументальной скульптуры. Типы архитектурных сооружений - менгиры, дольмены, кромлехи.

2.2. Искусство Древнего Египта

Периодизация культуры Египта. Влияние религии и социальной иерархии на художественное творчество.

Эпоха Древнего Царства. Архитектура - ведущий вид искусства Древнего Царства. Синтез искусств. Пирамида Джосера (архитектор Имхотеп). Ансамбли пирамид фараонов IV династии Хеопса, Хефрена, Микерина. Солнечный храм Ниуссера в Абусире (V династия).

Реалистическая выразительность выдающихся произведений скульптуры. Конкретность и типизированность образов (статуи фараона Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Хефрена, бюст Анххафа, статуя Каапера, писца Каи).

Виды рельефов и росписей. Их назначение, цветовая символика и сюжеты. Развитие художественного ремесла.

Выработка нового типа заупокойного храма (ансамбль храма Ментухотепа I в долине Деир-эль-Бахари). Преобладание заупокойного храма по величине над усыпальницей, вертикализм композиции. Пирамидные комплексы Среднего Царства, непрочность их конструкции и строительных материалов.

Усиление конкретизации в скульптуре. Закрепление с XIX в. до н.э. типа царских портретов с подчеркнуто суровой трактовкой лица, большой жизненной выразительностью (головы статуй фараона Сенусерта III). Живая передача поз и движений в мелкой пластике.

Канонизированные рельефы и росписи фиванских мастерских, их стилистическое своеобразие. Появление новых сюжетов, цветовых сочетаний, тоновых переходов (настенные росписи гробниц в Бени-Хасане).

Ансамбль храма Хатшепсут. Основные черты планировки храмов Египта в Новое Царство. Изобилие рельефов. Статуи фараонов и богов перед фасадами. Ансамбли Карнака и Луксора.

Искусство Амарны. Предметы из могилы Тутанхамона. Обреченность религиозной реформы Эхнатона. Жреческая реакция. Возвращение к идеализации образа в портретном искусстве. Портрет Рамзеса II. Пещерные храмы в Абу-Симбеле.

2.3. Искусство Крито-Микенской цивилизации

Общее понятие Крито-Микенской культуре. Районы распространения. Культурные центры.

Архитектура Крита. Большой Кносский дворец. Дворец в Фесте. Городской дом Крита. Фрески Кноса: "Собиратель цветов", "Игры с быками", "Парижанка". Грифоны Тронного зала. Пластика Крита. Ее реалистический характер. Образы человека и животного. Вазовая роспись. Стили "Кармарес", "Морской", "Дворцовый".

Развитие центров Эгейской культуры на материке. Дворцы-крепости Тиринфа и Микен. Мегароны, купольные гробницы, крепостные стены. Живопись Микен. Фрески из Дворца Тиринфа: "Охота на кабана", "Девушка на колеснице". Пластика. Львиные ворота.

2.4. Искусство Древней Греции

Периодизация искусства Древней Греции. Связи между Эгейской и Греческой культурами.

Сложение греческих мифов о богах и героях.

Архитектура. Храм - ведущий тип общественного здания. Сложение дорического ордера. Храм Геры в Олимпии. Базилика в Пестуме. Формирование ионического ордера. Храмы Артемиды в Эфесе. Сокровищница в Дельфах. Архитектура ионийского и коринфского ордеров. Постройки Эпидавра. Архитектура театров. Мавзолей Галикарнасский.

Афинский Акрополь. Архитектура и скульптурное убранство.

Архитектура последней четверти V в. до н. э. Эрехтойн. Гипподам Милетский. Планировка городов.

Связь пластики с архитектурой. Куросы. Коры. Попытки передачи движения. Мифологические образы. Фигуры атлетов.

Творчество Мирона: "Дискобол", "Афина и Марсий". Творчество Фидия, его монументальные произведения. Творчество Поликлета: "Дорифор", "Амазонка", "Диадумен".

Развитие живописных элементов в скульптуре. Новый подход к изображению божества. Алкамен и его "Афродита в садах". Развитие портрета реалистического направления - скульптор Димитрий из Алопеки.

Скульптор Скопас. Новые художественные приемы Скопаса для передачи эмоциональных состояний. Выражение трагического конфликта. Работа над Мавзолеем Галикарнасским. Скульптор Пракситель. Гедонизм творчества. Афродита Книдская, Гермес Олимпийский. Значение Скопаса и Праксителя для последующего художественного творчества.

Пергамская школа. Традиции Скопаса и Лисиппа. "Афродита Милосская", Группа "Менелай с телом Патрокла".

Родосская школа - поздний эллинизм. Подчеркнутая патетика. Натуралистичность приемов. Идеи безысходности, подчиненности человека судьбе. Аполлоний и Тавриск: "Казнь Дирки". Агесандр, Полидор, Афинодор: "Лаокоон" (I в. до н. э.).

Вазопись. Чернофигурная техника. Зарождение в конце VI в. до н. э. краснофигурной техники вазописи.

Завоевание Греции Македонией. Монархия Александра. Два направления в искусстве этого времени: индивидуализация, психологизм (Лисипп) и идеализация, классицизм (Леохар).

Живопись классической Греции I и IV вв. до н.э. Полигнот (V в.). Апеллес (IV в.). Применение в живописи IVв. линейной перспективы.

Эллинизм (конец IV в. до_н. э.-_I в, до н.э.)

Эллинистическая эпоха как новый этап рабовладельческого общества. Образование эллинистических держав. Рост новых городов Александрия, Антиохия, Пергам. Архитектура. Увеличение масштаба строительства и появление новых типов сооружений. Планировка городов и развитие в ней принципов Гипподама Милетского. Жилой дом и его оформление. Архитектура дворцов.

Скульптура. Развитие традиций великих греческих мастеров IV в. Александрийская школа. Интерес к интимным чувствам человека, бытовому жанру, природе.

2.5. Искусство Древнего Рима

Периодизация римского искусства.

Республиканский период -

Рост городов и монументальное строительство. Материалы и конструкции. Храм Весты на форуме. Архитектура форума Романум.

Пластика. Культ предков как предпосылка развития портрета. Живопись. 1-й

"помпеянский" стиль. Его художественные особенности.

Ранняя империя

Архитектура. Форум Августа. Алтарь мира. Театр Марцелла. Мавзолей Августа. Применение греческой ордерной системы.

Скульптура. Идеализирующие портреты императора и членов его семьи. Портреты Августа, Ливии, Гая Цезаря. Реалистический характер портретов частных лиц.

Живопись. II и III "помпеянские" стили.

Пышность архитектуры времени Флавиев. "Золотой дом" Нерона. Колизей. Арка Тита.

Скульптура. Яркая психологическая характеристика портретов этого времени.

Живопись. IV "помпеянский" стиль.

Римская.Империя (II в. до н. э.)

Искусство времени Траяна. Форум и колонна Траяна. Пантеон – храм всех богов, разработка внутреннего убранства. Вилла Адриана. Грандиозность масштабов строительства. Черты эклектизма в архитектурных сооружениях Адриана. В скульптуре - подражание греческому портрету I - IV вв. н. э. Портреты Антиноя.

Скульптура: рельефы колонны Марка Аврелия. Расцвет психологического портрета.

Римская империя (III - IVвв. н. э.)

Термы Каракаллы. Арка Септимия Севера. Индивидуализм характеристик в скульптурном портрете. Портреты Каракаллы Филиппа Араба.

III. Искусство Византии

Хронологические рамки искусства Византии. Храм Св. Софии в Константинополе. Новизна и смелость его конструкции. Новое в решении внутреннего пространства.

Монументальная живопись. Связь с античной традицией и развитием новых качеств. Величие и роскошь изображений. Параллельное развитие символики и повествовательных циклов. Декорировка Св. Софии в Константинополе, мозаики церкви Успения в Никее, мозаики в Равенне.

Порядок размещения изображений в храме. Вклад Византии в развитие монументально-декоративного искусства и синтеза искусств.

Мозаики Кахрие-Джами в Константинополе (1303). Распространение фрески. Фрески храмов в Мистре (XIV -XVвв.). Иконопись. Миниатюра.

IV. Средневековое искусство Западной Европы

4.1 Дороманское искусство

Христианизация Европы. Строительство храмов. Роль орнамента в их оформлении. Ирландская миниатюра. Инициалы, составленные из фигур рыб, птиц, животных.

Искусство каролингской империи. Подъем искусства, его придворный характер. Термин "Каролингский ренессанс". Его смысл. Каролингские базилики и центрические храмы. Капелла в Аахене. Каролингская миниатюра. Разнообразие школ и основные памятники книжного искусства. Широкое распространение мелкой пластики.

4.2 Романский стиль в изобразительном искусстве

Ведущая роль архитектуры в искусстве этого периода. Ее стилистические особенности и основные строительные приемы. Крупнейшие монастыри Европы как центры формирования романской архитектуры. Планировка и застройка городов.

Франция: церковь монастыря в Ключи, соборы в Отэне и Ангулеме. Церковь св. Трофима в Арле.

Германия: соборы в Майнце, Шпейере, Вормсе.

Италия: собор и "падающая" башня в Пизе.

Испания: замок Алькасар в Сеговии.

Изобразительное искусство романского периода.

Скульптурное убранство храмов. Франция: порталы в Муассаке и Отэне. Скульптура фасада церкви Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Росписи Сен Саверн сюр Гартан.

Германия: деревянные распятия и статуи, рельефы ограды хора Бемберге.

Особенности изобразительного искусства других стран Западной Европы в романский период.

4.3 Готический стиль в изобразительном искусстве

"Готика" - происхождение и условность термина. Ведущая роль архитектуры. Подъем городского строительства.

Развитие техники. Готическая система конструкций. Нервюрный свод. Роль витражей в архитектуре собора.

Франция: соборы Парижа, Амьена, Реймса. Поздняя готика - усиление декоративного начала. Собор в Руане. Аббатство Мои Сен Мишель.

Германия: тип «зальных» церквей. Соборы в Кельне, Фрейбурге, Марбурге.

Англия: соборы в Солсбери, Линкольне, Уэльсе.

Изобразительное искусство готики. Изобилие скульптуры на фасадах соборов. Иконографическая программа скульптуры готического храма. Роль символики и аллегории.

Франция: простота и одухотворенность скульптуры первой половины XIII в. Фигуры северного портала трансепта Шартрского собора, фигуры собора в Амьене и др. Усиление светского начала - фигуры портала собора в Реймсе. Германия: скульптуры «золотого портала» во Фрайбурге, рельефы Страсбургского собора и соборов в Бамберге и Магдебурге. Скульптура Наумбургского собора как вершина немецкой готики. Расцвет готического витража и миниатюры.

IV. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения

5.1. Основные черты и своеобразие эпохи Возрождения. Проторенессанс и Раннее Возрождение в Италии

Особенности культуры Возрождения. Развитие естественных наук, литературы, искусства. Пафос познания мира и человека.

Народные основы искусства Возрождения, преодоление абстрактности, мистицизма. Развитие реализма. Возникновение станковых форм искусства. Значение античного наследия. Синтез архитектуры и живописи.

Периодизация искусства Возрождения в Италии и в других странах Европы.

ИТАЛИЯ

Проторенессанс.

Искусство Италии во второй половине XIII в. Скульптура как ведущий вид искусства. Николо Пизано (ок. 1225 - 1280). Джованни Пизано (ок. 1250 - 1320). Византийское влияние и их роль в формировании искусства проторенессанса. Чимабуэ, Дуччо, Пьетро Каваллини.

Искусство Италии в XIV в. Значение Флоренции как ведущего центра культуры. Джотто (1266 - 1337). Реалистическая трактовка религиозной темы, выработка новых изобразительных приемов. Переча объемности человеческих фигур. Пространственное расположение пейзажных и архитектурных фонов. Росписи в капелле дель Арена в Падуе. Монументальный характер искусства Джотто. Значение художественной реформы для развития искусства Возрождения. Двойственные черты культуры этого времени. Симоне Мартини.

Раннее Возрождение.

Архитектура. Филиппе Брунелески (1377 - 1446). Купол Флорентийского собора, капелла Пацци. Развитие типа дворцовых сооружений (палаццо) во Флоренции. Леон Баттиста Альберти (1404 - 1472), его деятельность как теоретика, архитектора и инженера.

Скульптура. Донателло (1386 - 1466). Героизированный образ нового человека в его творчестве: "Св. Марк", "Св. Георгий". Конный памятник Гаттамелатты в Падуе. Лоренцо Гиберти (1378 - 1455). Северные и восточные двери Флорентийского баптистерия. Лука делла Роббиа (ок. 1400 - 1482) и распространение скульптуры в технике майолики.

Живопись. Мазаччо (1401 - 1428). Яркость красок. Выразительность человеческих отношений и чувств. Овладение линейной и воздушной перспективой. Росписи капеллы Бранкаччи.

Творчество фра Беато Анджелико (1387- 1455). Паоло Учелло (1397- 1475). Андреа дель Кстаньо (1423 - 1467).

Сандро Боттичелли (1444 - 1510). Противоречивый характер его творчества: "Весна", "Рождение Венеры". Черты экзальтации и элементы архаизации в поздних работах Боттичелли.

Пьетро делла Франческа (1416 - 1492). Монументальность и величавость его композиций. Андре Мантенья (1431 - 1506). Изучение перспективы и анатомии. Фрески в церкви Эремитани в Падуе. Росписи в Мантуе, их значение в развитии группового портрета и новых принципов монументальной живописи.

5.2 Высокое Возрождение

Основные признаки стиля Высокого Возрождения. Достижения мастеров Высокого Возрождения и их значение для развития итальянского и мирового искусства.

Архитектура Высокого Возрождения. Донато Анджело Браманте (1444 - 1514) - крупнейший зодчий Рима. Работа над композицией собора Святого Петра и Ватикана.

Леонардо да Винчи (1452 - 1519) как основоположник искусства Высокого Возрождения, как ученый и художник. "Мадонна Бенуа", "Мадонна Литта", "Поклонение волхвов", "Святой Иероним", "Мадонна в скалах", "Тайная вечеря" - новизна композиционного построения, глубина психологического решения темы. "Джоконда" - портрет нового типа. Школа Леонардо в Милане.

Рафаэль (1483 - 1520). Росписи ватиканских станиц: "Афинская школа", "Изгнание Илиодора". Росписи Фарнезины. "Сикстинская мадонна". Рафаэль как архитектор, его участие в строительстве собора Святого Петра. Школа Рафаэля.

Микеланджело (1475 - 1564) как представитель Высокого Возрождения и один из последних защитников гуманистических идеалов в искусстве. Образ могучего и прекрасного человека в его искусстве. Микеланджело как скульптор: "Давид", надгробие Юлия II, капелла Медичи, бюст Брута, Пьета Ронданини. Живопись: "Святое семейство", картон "Битва при Кашине", фрески Сикстинской капеллы в Ватикане.

Венецианская школа живописи в период Высокого Возрождения. Гуманизм в Венеции.

Джованни Беллини (1430 - 1516) - основоположник Высокого Ренессанса в венецианской живописи. Его роль в развитии колоризма в искусстве Венеции. "Мадонна со святыми".

Джорджоне (1476 - 1510). "Юдифь", "Гроза", "Концерт", "Спящая Венера". Поэтический строй образов, связь человека с природой, богатство колористических решений, новое понимание пейзажа.

Тициан (1477 - 1576). Реализм и жизнеутверждающий характер творчества. "Любовь небесная и земная", "Вознесение Мадонны", "Мадонна Пезаро", "Венера Урбино", портреты. Цельность и яркость характеров. Нарастание психологизма в поздних работах Тициана. Отражение кризиса культуры Возрождения в "Оплакивании Христа" и "Себастьяне". Паоло

Веронезе (1528 - 1588). Декоративный характер живописи. Сюжеты с изображением пиров и празднеств. Росписи в вилле Мазер и др. Картины "Брак в Кане", "Пир в доме Левич".

Якопо Тинторетто (1518 - 1594). Сложность его творчества. Реализм, сочетающийся с экзальтацией, маньеристической изощренностью форм. "Чудо св. Марка", "Спасение Арсинои", "Тайная Вечеря".

Экономический и политический кризис Италии в середине XVI в. Укрепление католической церкви. Наступление на реформацию. Понятие "маньеризм". Утрата интереса к правдивому изображению реальности, вычурность, манерность художественного языка.

Мастера маньеризма: Джулио Романе (1492 - 1546), Якопо Понтормо (1494 -56), Россо (1494 - 1541), Пармиджанино (1503 - 1540), Бронзино (1503 - 1373), Вазари (1511 - 1574), Бенвенуто Челлини (1500 -1571).

Позднее Возрождение в Италии. Угасание Ренессанса во второй половине XVI в. и

рождение новой художественной культуры. Сложность и неоднородность искусства этой поры.

Андрее Палладио (1518 - 1580) - крупнейший зодчий позднего возрождения. Его основные работы. Палладио как теоретик и его влияние на европейскую архитектуру.

5.3. Северное Возрождение

Своеобразие "Северного Возрождения". Его сходство и отличие итальянского искусства. Преобладание эмпирического восприятия. Отсутствие традиций античного искусства. Интерес к реальным условиям жизни человека. Новая техника масляной живописи. Зарождение портрета, бытового жанра и пейзажа в религиозной картине.

НИДЕРЛАНДЫ

Расцвет городов в конце XIV - начале XX в., развитие в них бюргерской культуры. Формирование нидерландской школы живописи, развитие реализма. Живопись как ведущий вид искусства.

Губерт (? - 1426) и Ян (1390 - 1441) ван Эйки. Гентский алтарь. Передача материального качества предметов, тонкость изображения природы, мастерство индивидуальной характеристики в портретах.

Робер Кампен (ок. 1318 - 1444, Флемальский мастер) как один из основоположников нидерландской школы живописи.

Рогир ван дер Вейден (1399 - 1464) - готические традиции и черты реализма в его творчестве.

Гуго ван дер Гус (ок. 1435 - 1482) - экспрессивность и драматизм образов. Острота реалистической характеристики. Алтарь Портинари.

Иероним Босх (ок. 1450 - 1516) - аллегорический смысл его картин, переплетение в них фантастики и реальности. "Корабль дураков","Сад земных наслаждений"

Борьба направлений в Нидерландской живописи XVI в. Распространение "романтизма".

Питер Брейгель (1525/30 - 1569) - величайший художник XVI в. Новая демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие жанра и пейзажа. "Зимний пейзаж с охотниками". "Крестьянский танец", "Калеки", "Слепые".

ГЕРМАНИЯ

Германия XV - XVI вв. Неравномерность экономического развития страны, раздробленность. Живучесть готики в искусстве Германии.

Немецкая живопись XV в. Мартин Шонгауэр (ок. 1435 -1491) - крупнейший художник Германии XV в.

Немецкая живопись XVI в. Расцвет искусства в период реформации и крестьянской войны.

Альбрехт Дюрер (1471 - 1528) - величайший художник немецкого Возрождения. График и живописец. Серия гравюр на дереве - "Апокалипсис". "Адам и Ева". Гравюры на меди - "Рыцарь, смерть и дьявол", "Святой Иероним", "Меланхолия". Портреты бюргеров.

Маттиас Грюневальд (Нитхарт, ок. 1480 - 1528). Преувеличенная экспрессия и трагизм его образов, готические черты в его искусстве, "Изенгеймский алтарь".

Дукас Кранах старший (1472 - 1558) - реализм ранних портретов, черты манерности, стилизации в поздних работах.

Ганс Гольбейн младший (1497 - 1543) - крупнейший немецкий портретист XVI в. Простота и реалистическая выразительность его портретов.

ФРАНЦИЯ

Зарождение Ренессанса во французском искусстве XV в. Творчество Жана Фуке (ок. 1420 - 1480). Его портреты.

Развитие новых форм в архитектуре. Лувр Гужона и Леско. Светский жизнерадостный характер французского Возрождения. Развитие реализма. Портреты. Франсуа Клуэ (1510- 1572). Расцвет карандашного портрета. Значение приезжих итальянских мастеров (Леонардо да Винчи и др.). Борьба самобытного французского искусства с итальянизирующими влияниями.

ИСПАНИЯ

Влияние на искусство религиозной мистики.

Эль Греко (ок. 1541 - 1614) - как представитель испанского искусства эпохи Возрождения. "Похороны графа Оргаса". "Вид Толедо в грозу", "Апостолы Петр и Павел". Значение творчества Эль Греко и его особое место в европейской живописи.

VI. История изобразительного искусства Западной Европы XVII века.

Развитие основных стилевых систем: барокко и классицизм. Их содержание и особенности. Образование развитой системы самостоятельных жанров в живописи. Реалистическое искусство как основная прогрессивная сила в художественной культуре эпохи. Особенности реализма XVII в.

6.1 Искусство Фландрии XVII в.

Нидерландская революция конца XVI в. и ее исход. Разделение Нидерландов. Сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций. Ведущее значение живописи и ее расцвет в первой половине XVII в.

Питер Пауль Рубенс (1577 – 1640) как глава фламандской школы и один из крупнейших мастеров европейского искусства XVII в. Глубокая национальная основа искусства Рубенса и творческое претворение мастером достижений итальянского искусства. Жизнеутверждающий характер его творчества. Широта творческих интересов. Тематическое богатство искусства Рубенса. Своеобразие живописной манеры, творческих поисков, композиционных приемов, новое понимание движения. Рубенс - художник, гуманист, дипломат. Основные этапы его искусства. Мастер торжествующего барокко. "Союз Земли и Воды", "Снятие с креста", "Персей и Андромеда", цикл "История Марии Медичи", декоративные композиции, связанные с привалом в Антверпен Фердинанда. Рубенс-портретист: "Камеристка", "Шубка", портрет Елены Фоурман с детьми. Влияние творчества Рубенса на фламандскую школу живописи.

Антонис Ван Дейк (1599 - 1641) как один из крупнейших портретистов прошлого. Создание им типа аристократического портрета. Ван Дейк как мастер рисунка и офортист. Значение Ван Дейка для развития английской художественной школы.

Якоб Иордане (1593 - 1678). Его связь с фламандской народной жизнью, реалистический характер его творчества. "Сатир в гостях у крестьянина", "Бобовый король". Усиление декоративных барочных тенденций в позднем творчестве.

Развитие во фламандском искусстве XVII в. изображений охоты и натюрморта. Их декоративный характер. Франс Снейдерс (1579 -1657), Ян Фейт (1611 - 1661).

Жанровая живопись во Фландрии. Адриан Браувер (1605/06 -1638). Связь искусства Браувера с голландской школой. Характерные для него бытовые сюжеты. Психологическая выразительность образов.

Пейзажи Браувера. Их новаторский характер.

Давид Тенир младший (1610 - 1690). Интерес к анекдотичности, стремление к идеализации жанровых тем.

Упадок фламандской живописи.

6.2. Искусство Голландии XVII в.

Развитие реалистических жанров: портрет, пейзаж, натюрморт. Особое место бытового жанра в голландской живописи и его многообразие. Эволюция голландского искусства на протяжении XVII в. от демократизма, народности и утверждения реалистических принципов в первой половине столетия к постепенной утрате прогрессивных художественных идеалов к концу столетия.

Особенности творчества малых голландцев. Творчество Адриана ван Остаде (1610 - 1685), Питера до Хоха (1629-1684), Яна Стена (1626 - 1679), Габриэля Метсю(1629- 1667), Герарда Терборха (1617 - 1681).

Питер Клас, Виллем Хеда - развитие натюрмортов в их творчестве.

Голландская бытовая живопись. Жанровая живопись и творчество одного из крупнейших художников Голландии Вермеера Дельфтского (1632 - 1675). Его живописные приемы, особенности колорита, мастерство передачи освещения, пространства, материальности

предметов.

Франс Хальс (1580/85 – 1666) - крупнейший мастер голландского реалистического искусства первой половины XVII в. Народно-демократические тенденции его творчества. Портреты Хальса. Особенности живописи Хальса. Его место в развитии голландского искусства.

Рембрандт ван Рейн (1606 - 1669) - центральная фигура голландской школы XVII в. и величайший художник-реалист в западноевропейском искусстве. Глубина и разносторонность его творчества. Психологизм Рембрандта. Художественный метод, живописные приемы. Рембрандт-офортист. Эволюция творчества мастера. Основные произведения: "Флора", "Анатомия доктора Тюлъпа", "Снятие с креста", "Даная", "Ночной дозор", "Блудный сын" и др. Своеобразие трактовки образа человека в портретах зрелого и позднего периода.

Ян ван Гойен (1596 - 1656). Создание национального пейзажа.

Голландская пейзажная живопись периода расцвета. Пауль Поттер (1625 -1654) как мастер пейзажа и художник-анималист.

Якоб ван Рейсдаль (1629 - 1682) - крупнейший пейзажист голландской школы. Сочетание реалистических тенденций и фантазии в его творчестве. Создание монументального образа природы. Эмоциональная насыщенность его пейзажей. "Европейское кладбище", "Болото". Гоббема и его пейзажное творчество.

6.3. Искусство Италии XVII в.

Формирование и развитие барокко в Италии. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Характер синтеза в архитектуре барокко. Основные черты итальянского барокко. Реалистические течения в итальянской живописи XVII в.

Архитектура. Джакомо делла Порта (1541 - 1608), Развитие архитектуры вилл и парков.

Архитектура периода расцвета барокко. Лоренцо Бернини (1599 - 1690). Его постройки и архитектурно-декоративные сооружения. Площадь перед собором Святого Петра в Риме и проект башен главного фасада. Сложность, подчеркнутая барочность архитектурно-декоративных работ Бернини. Франческо Борромини (1590 - 1667). Представитель наиболее крайних тенденций в римском барокко. Изощренность композиционных приемов. Церкви Сан-Карло и Сан-Иво. Волнообразные поверхности фасадов, сложность плановых и пространственных решений.

Академическое раннебарочное направление в итальянском искусстве XVII в. Болонская академия братьев Карраччи. Отношение академизма к искусству высокого Возрождения и Античности.

Творчество братьев Карраччи. Лодовико (1555 - 1619), Агостино (1558 -1601), Анибале (1560 - 1609). Создание нового типа алтарной картины. Преодоление традиций маньеризма. Второе поколение академистов. Окончательная канонизация академических принципов в их искусстве. Творчество Доменикино, Гвидо Рени, Гверчино.

Микеланджело да Караваджо (1574 - 1610) - глава реалистического направления в итальянской живописи XVII в. Демократические тенденции в его искусстве. Бытовая тематика и натюрморт.

Сальватор Роза (1615 - 1673) и Лука Джордано (1632 - 1705) как представители итальянского барокко.

Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680) как крупнейший мастер скульптуры барокко.

6.4. Искусство Испании XVII в.

Архитектура испанского барокко. Собор в Гренаде.

Раскрашенная деревянная скульптура, ее народные корни. Драматизм, яркая эмоциональность образов.

Испанская живопись. Хосе Рибера (ок. 1591 - 1652) - первый крупный художник испанского реализма. Народные образы в его картинах на религиозные сюжеты. Преобладание драматических тем. Основные работы: "Мучение св. Варфоломея", "Св. Инесса", "Хромоножка", "Обручение св. Екатерины", офорты Риберы.

Франсиско Сурбаран (1598 - 1664). Его религиозная живопись. Сочетание аскетической

суровости с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов. Монументальность и выразительность искусства Сурбарана. Основные произведения: цикл картин на сюжеты легенды о св. Бонавентуре, "Св, Лаврентий" и др. Портрет и натюрморт в его творчестве.

Диего Веласкес (1599 - 1660) - величайший художник Испании и крупнейший представитель реализма. Ранний период творчества. Жанровые картины из испанской народной жизни ("Бодегонес"). Демократизм Веласкеса, утверждение в его творчестве духовной красоты и достоинства простого человека. Реалистическая трактовка мифологических сюжетов ("Вакх", "Кузница Вулкана"). Веласкес как исторический живописец ("Сдача Бреды"). Портретное творчество. Гуманизм в изображении людей, отвергнутых обществом (портреты шутов, "Эзоп"). Позднее творчество Веласкеса как высший этап в развитии испанского реализма. Значение мастера для последующего развития реалистического искусства.

Бартоломе Эстебан Мурильо (1617 - 1682) - представитель испанского искусства середины и второй половины XVII в. Эволюция Мурильо от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному сентиментальному искусству.

Упадок реализма в испанской живописи к концу XVII в.

6.5. Искусство Франции XVII в.

Два этапа в развитии французского искусства.

Французское искусство первой половины XVII в.

Архитектура. Ее переходный характер. Жак Ламерсье, его работа в Лувре и Версале. Франсуа Мансар. Замок Мэзон.

Французская живопись первой половины XVII в. Разнообразие направлений в живописи Франции этого времени.

Придворно-аристократическое направление. Симон Вуа (1590 -1649). Его роль в распространении во Франции форм барокко. Декоративный характер его искусства.

Реалистическое направление. Творчество Жака Калло (1592 -1635), Жоржа дела Тура (1593- 1652).

Братья Ленен и развитие крестьянского жанра. Луи Ленен и его ведущее значение в развитии французского реализма XVII в. Демократизм, поиски монументальной значительности в трактовке образов. Живописное мастерство. Основные работы: "Трапеза крестьян", "Семейство молочницы" и др.

Классицизм первой половины XVII в. Основные черты и идейное содержание. Прогрессивный характер классицизма этого периода.

Никола Пуссен (1594 - 1665) - величайший французский художник XVII в., отразивший в своем творчестве передовые гуманистические и общественные идеалы эпохи. Религиозная и историческая живопись Пуссена. Основные работы: "Смерть Германика", "Царство Флоры", "Спящая Венера", "Танкред и Эрминия", "Пейзаж с Полифемом" и др.

Клод Лоррен (1600 - 1684) - представитель классицистского пейзажа.

Французское искусство .второй половины XVII в.

Архитектура. Так называемый стиль Людовика XIV. Создание архитектурной Академии. Крупное дворцовое и парадно-декоративное строительство

Живопись. Шарль Лебрен (1619 - 1690) как глава и наиболее типичный представитель официального придворного искусства. Пьер Маньяр, его монументально-декоративные работы и портреты. Гиацинт Риго, Никола Ляржильер - мастера придворного парадного портрета.

Скульптура. Развитие декоративной пластики, связанной с архитектурой и садово-парковым искусством. Пьер Пюже (1620 - 1694) и его особое место в скульптуре этого времени. Драматизм и жизненная выразительность его работ ("Милон Кротонский", "Отдыхающий Геракл").

VII. История изобразительного искусства Западной Европы XVIII в.

7.1. Искусство Франции XVIII в.

Углубление классовой борьбы во Франции XVIII в. Развитие абсолютизма и дворянской культуры. Развитие капиталистических отношений. Роль "третьего сословия" в борьбе против феодализма. "Эпоха Просвещения" в развитии французской культуры. Материализм XVIII в. и энциклопедисты. Два основных направления: придворно-аристократическое (рококо) и реализм. Связь реалистического искусства с передовой общественной мыслью. Ведущая роль Франции и Парижа в художественной культуре.

Архитектура. Градостроительство Франции середины XVIII в. Создание парадных декоративных ансамблей в центре города.

Живопись первой половины и середины XVIII в. Антуан Ватто (1684 -1721). Его жанровые картины ("Савояр"), военные сцены ("Тяготы войны"). Связь Ватто с театром. "Галантные празднества". Мечтательность, поэтизация образов в творчестве Ватто. Острая жизненная наблюдательность и мастерство передачи тончайших оттенков чувств и настроений. Развитие реалистического жанра и портрета в его творчестве ("Итальянские актеры", "Жилль", "Портрет Патера" и др.). "Вывеска Жерсена" как важный итог мастера.

Жан-Батист Симеон Шарден (1699 - 1779) - крупнейший представитель реализма середины XVIII в. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов "третьего сословия". "Молитва перед обедом", "Прачка", "Чистильщица репы". Натюрморты.

Мастера реалистического портрета. Жан-Батист Перроно. Морис-Кантен Латур.

Живопись рококо, ее декоративный характер. Франсуа Буше (1703 - 1770) - мастер рококо. Нарядность живописи Буше, преобладание эротических сюжетов.

Скульптура середины XVIII в. Творчество Гийома Кусту, его монументальные скульптуры и портреты. Жан-Батист Пигаль.

Французское искусство второй половины XVIII в.

Зарождение нового типа классицизма во французской архитектуре, скульптуре, живописи.

Архитектура. Поиски стиля. Классицистский характер архитектуры этого времени. Основные постройки. Жак-Анж Габриэль (1669 -1782): Малый Трианон в Версале, площадь Согласия в Париже. Ж.Суффло и его Пантеон в Париже. К.Н. Леду (1736- 1806).

Живопись. Жан-Батист Грёз (1725 - 1805). Жанровые картины, портреты, "головки". Черты сентиментализма во многих его работах. Нравоучительный характер творчества, проповедь буржуазной морали. Оноре Фрагонар (1732 -1806). Борьба декоративных и реалистических тенденций в его творчестве.

Пейзаж второй половины XVIII в. Гюбер Робер - мастер декоративной пейзажной живописи, предромантические черты его искусства.

Скульптура. Фальконе (1741 - 1791). Его работы в Париже и в Петербурге. Жан-Антуан Гудон (1741 - 1829) - крупнейший скульптор-реалист. Портреты Гудона: "Вольтер", "Вольтер в кресле", "Бюффон", "Франклин", "Вашингтон".

Искусство Французской буржуазной революции XVIII в

Дальнейшее развитие нового классицизма. Его активный гражданский характер. Отличие классицизма XVIII в. от классицизма XVII.

Жак-Луи Давид (1748 - 1825) - художник Французской революции. Дореволюционные произведения Давида: "Клятва Горациев", "Брут". Классицизм как средство возвышения гражданских доблестей. Политическая деятельность Давида в период революции. Обращение к изображению героических событий современности ("Клятва в зале для игры в мяч", "Убитый Лепелетье", "Смерть Марата"). Идейная значительность реализма Давида. Портреты этого времени. Перерождение революционного классицизма в академизм.

7.2. Искусство Италии XVIII в.

Последний расцвет венецианской школы в XVIII в. Ее живописные достижения.

Джованни-Батиста Тьеполо (1696 - 1770) - крупнейший художник венецианской школы XVIII в.

Развитие пейзажа в венецианской живописи, так называемой ведуты. Творчество Антонио Канале (Каналетто), (1697 - 1768) и Бернардо Белотто (1720 -1780). Франческо Гварди (1712- 1793).

Рим XVIII в. как международный центр художественной жизни и художественного образования. Открытие Геркуланума и Помпеи. Рост классицистских тенденций в художественном творчестве.

7.3. Искусство Англии XVIII в.

Английская живопись первой половины XVIII в.

Уильям Хогарт (1697 - 1764)- художник-реалист. Жанровые картины и гравюры. Обличительная тенденция его искусства. Серии "Карьера мота", "Модный брак" и др. Роль сатиры в искусстве Хогарта. Его эстетические взгляды ("Анализ красоты"). Хогарт как зачинатель критического реализма в западноевропейском искусстве нового времени.

Формирование и расцвет портретной школы. Джошуа Рейнольдс (1723 -1792). Творческий метод художника, его основные работы ("Джен Харрингтон", "Лорд Хитфильд", "Д-р Джонсон" и др.).

Томас Гейнсборо (1727 - 1788). Особенности его живописной манеры и колорита. Основные работы: "Голубой мальчик", "М-с Грэхем", "Дочери художника", "Прогулка" и др.).

VIII. История изобразительного искусства Западной Европы в XIX - начале XX вв.

8.1. Западноевропейское искусство XIX века

Основные художественные течения: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм и их место в художественной культуре.

ФРАНЦИЯ (первая половина XIX в.)

Архитектура. Классицизм начала XIX в. (так называемый "стиль ампир").

Живопись. Позднее творчество Давида. Давид - живописец империи ("Коронация Жозефины" и др.). Разрыв между исторической живописью Давида и его реалистическим портретом.

Антуан Гро (1771 - 1835). Реалистические и романтические тенденции в его искусстве ("Наполеон на Аркольском мосту").

Жан-Огюст-Доминик Энгр (1780 - 1867) - центральная фигура французского классицизма. Противоречивость творчества Энгра: мастерство реалистического рисунка и поиски отвлеченного идеального стиля в исторической живописи ("Зевс и Фетида", "Обет Людовика XIII").

ИСПАНИЯ (конец XVIII- начало XIX в.)

Франсиско Гойя (1746 - 1828) - великий художник испанского народа.

Серия офортов "Капричос", их реалистическая сущность и критический характер. Утверждение красоты и значительности народных образов: "Одетая маха", "Обнаженная маха", "Посол французской республики Гиймардэ".

АНГЛИЯ (первая половина XIX в.)

Джон Констебль (1776 - 1837). Пейзажные этюды с натуры, новое отношение к природе, обостренное чувство изменчивости и многообразия красоты, эмоциональность ее восприятия. Разработка плейера. Основные работы: "Телега для сена", "Собор в Солсбери", "Скачущая лошадь", "Хлебное поле". Джосеф-Уильям Тернер (1775 - 1851). Черты романтизма в его пейзажах. Интерес к передаче необычных состояний природы, свето-воздушных эффектов ("Последний рейс корабля "Смелый"", "Дождь, пар и скорость"). Акварели Тернера. Склонность к фантастическим сюжетам.

Романтизм во французском искусстве XIX в.

Художественные особенности романтизма. Новое понимание светотени, композиции, живописных проблем, рисунка.

Теодор Жерико (1791 - 1824). Трагическая напряженность и драматизм работ. "Плот "Медузы".

Эжен Делакруа (1798 - 1863) - центральная фигура романтической школы и один из крупнейших мастеров европейской живописи. Слияние романтических и реалистических элементов: "Ладья Данте", "Резня на Хиосе", "Свобода, ведущая народ". Делакруа после революции 1830 г.

Франсуа Рид (1784 - 1855) - ведущий мастер романтической скульптуры. "Марсельеза".

Реализм во французском искусстве (середина и вторая половина XIX в.)

Становление критического реализма, его связь с демократическими традициями романтизма.

Оноре Домье (1808 - 1879) - великий мастер критического реализма во Франции. Острота политической сатиры. Борьба с июльской монархией. Литографии "Законодательное чрево", "Улица Транснонен". Серии "Добрые буржуа", "Люди юстиции". Живопись Домье: "Прачка", "Любитель гравюр", "Вагон третьего класса".

Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа. Изучение и воспроизведение барбизонцами родной природы. Творчество Теодора Руссо (1812 - 1867) - интерес к повседневным, обыденным мотивам природы. "Вид в окрестностях Гранвиля".

Жюль Дюпре. Романтическая взволнованность его лучших работ. "Морской отлив в Нормандии". Шарль Добиньи (1817 - 1876) - лирическая тонкость его пейзажей. "Облачный день" и др. работы.

Камилл Коро (1796 - 1875) как мастер интимного пейзажа. Эмоциональная приподнятость искусства Коро. "Порыв ветра", "Колокольня в Дуэ" и др. работы. Мастерство передачи света и воздуха.

Жан-Франсуа Милле (1814 - 1875) - выдающийся художник-реалист. Демократические и критические тенденции реализма Милле. Изображение крестьянского труда ("Сеятель", "Собирательницы колосьев"). Резко критический характер ряда работ ("Человек с мотыгой", "Отдых виноградаря").

Гюстав Курбе (1819 - 1877) - его место в развитии французского реализма. "Похороны в Орнане" как правдивое изображение типов буржуазного общества.

8.2. Импрессионизм

Поиски новых средств художественной выразительности. Развитие импрессионизма.

Эдуард Мане (1832 - 1883) - один из выдающихся мастеров живописи. Жанровое разнообразие творчества Мане. Связь с классической традицией прошлого ("Олимпия", "Завтрак на траве"), сцены современной жизни ("Музыка в Тюильри", "Завтрак в мастерской", "Бар в Фоли-Бержер"), портреты, натюрморты, пейзажи.

Эдгар Дега (1834 - 1917). Жанровое картины. Черты иронии в его искусстве. Тема театра в творчестве Дега. Выразительность рисунка, композиционные поиски.

Импрессионизм. Его зарождение на рубеже 1860 - 1870-х гг. Характеристика этого течения. Творчество основных мастеров этого направления. Огюст Ренуар (1841 - 1919). Жизнерадостный характер его творчества. Клод Моне (1840 - 1926). Развитие импрессионистского пейзажа. А.Спелей. К.Писсарро. Кризис импрессионизма в середине 1880-х гг.

8.3. Стилевые поиски в Западной Европе в XIX - начале XX вв.

Неоимпрессионизм Ж.Сера и П.Синьяка и теория "научного импрессионизма".

Постимпрессионизм. Стремление преодолеть созерцательность импрессионизма в творчестве художников, условно объединяемых понятием "Постимпрессионизм".

Поль Сезанн (1839 - 1906). Поиски закономерностей в изображении реального мира. Синтез формы и цвета. Винсент Ван Гог (1835 - 1890). Драматизм и глубокая человечность лучших работ. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Поль Гоген (1848 - 1903). Поиски эстетического идеала в искусстве Средневековья, Древнего Востока, в творчестве "примитивных" народов. "Живописный символизм" Гогена.

Анри Тулуз-Лотрек (1864 - 1901). Критическое изображение изнанки парижской жизни. Острота характеристики представителей парижской богемы. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Французская скульптура. Огюст Роден (1840 $_{т}$ 1917). Особенности его творчества, основные работы.

Группа "диких" ("фовистов"). Программа фовистов, их декоративные искания, интерес к живописно-колористическим проблемам. Анри Матисс (1869 -1954).

Альбер Марке (1875 - 1947) - выдающийся мастер пейзажной живописи, выразитель реалистических тенденций. Поиски синтетического образа природы.

Кубизм, его возникновение (1908), его художественные принципы. Широкое распространение кубизма в 1910 - 1920-е гг. Основоположники кубизма во французском искусстве - Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Пабло Пикассо (1881 - 1973), его место в искусстве XX в. Сложный характер творчества. Общественная деятельность Пикассо.

Французская скульптура XX в. Антуан Бурлель. Аристид Майоль.

Творчество Пикассо в 1930 - 50-х гг. Его стремление откликнуться на крупнейшие события истории (Терника", "Убийство в Корее" и др.).

Развитие экспрессионизма в Германии. Неоднородность этого течения. "Левое" крыло экспрессионистов. О.Дикс. Его антивоенные работы. Гросс и его политическая сатира. Творчество Кете Кольвиц после первой мировой войны.

Футуризм в Италии. У.Боччиони и Д.Северини. "Метафизическая" живопись де Кирико.

Итальянское искусство после второй мировой войны. Движение к реализму. Ренато Гуттузо и др.

Абстракционизм и сюрреализм в США. Сущность модернистских направлений.

Новые школы модернистского искусства: поп-арт как антитеза беспредметничеству абстракционистов; оп-арт; кинетическое искусство; "минимальное искусство"; "земляное искусство"; "гиперреализм" и др.

Темы рефератов.

Художественные направления в европейском изобразительном искусстве:

1. Кубизм.
2. Фовизм.
3. Футуризм.
4. Экспрессионизм.
5. Абстракционизм.
6. Супрематизм.
7. Неопластицизм.
8. Орфизм.
9. Ташизм.
10. Дадаизм.
11. .Сюрреализм.
12. Абсурд.
13. Поп-арт
14. Боди-арт.
15. Гиперреализм.
16. Модерн в творчестве Густава Климта.

Раздел 2 Русское искусство»

I. Древнерусское искусство

1.1 .Особенности Древнерусского искусства

Древнерусское искусство - искусство X - XVII веков. Художественная культура восточнославянских племен. Предпосылки складывания древнерусской народности и государственности. Объединение русских земель в древнерусское государство (последняя четверть IX века). Выдвижение Киева в качестве столицы (882 г.). Княжение Владимира, крещение Руси (988 год). Строительство и развитие городов. Период распада государства на самостоятельные княжества и Новгородскую республику (середина XII в.). Влияние Византии. Символика чисел. Система городов. Три крупных художественных центра Древней Руси.

1.2. Древнерусское зодчество

Киевская архитектурная традиция: воздействие византийской архитектурной школы (крестово-купольный тип храма) на русское храмовое зодчество. Планировка, архитектурные элементы, декор, смысл названий Десятинной церкви, Софийского собора в Киеве. Ступенчатость разновеликих объемов, система галерей, расположение глав. Иконография соборов - наглядная школа православных представлений о строении и судьбе мира. Продолжение киевской архитектурной традиции в других русских землях (Софийские соборы в крупных городах).

Новгородское храмовое зодчество: Планировка Новгорода (Софийская и Торговая стороны), детинец, оборонительные линии монастырей и храмов. Особенности северо-западной архитектурной школы: материалы, форма, декор. Масштабность сооружений великокняжеского периода XI-XII вв. Софийский собор (1150), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119), Дворищенский собор (1113), Церковь Параскевы Пятницы (1156, 1207). Скромность строительства эпохи татарского нашествия: четырехстолпные, одноглавые, одноапсидные сооружения башенного типа: церковь Николы на Липне (1292). Время подъема политической и экономической жизни Новгорода и храмовое зодчество. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице (1374), влияние ее на последующее культовое зодчество (ц. Иоанна Богослова, ц.Петра и Павла в Кожевниках; 1406): внешний декор, фрески Феофана Грека. Ансамблевость сооружений: соединение церквей двухэтажными галереями (церкви Михаила Архангела и Благовещения).

Зодчество Владимиро-Суздальского княжества: Строительство дворцового комплекса Андрея Боголюбского (Боголюбов-город: дворец, собор, башни; 1158-1165). Строительство Успенского собора (1158-1161), последующие перестройки. Строительный материал - известняк. Характерные черты декора: колончато-аркатурный пояс, членение фасада тонкими полуколоннами, позакомарное завершение. Внутренний декор - фрески, иконостас работы А.Рублева и Д.Черного (1408). Миниатюризация формы: церковь Покрова на Нерли (1165), однокупольный, с тремя абсидами, скульптурный декор; придворный храм - Дмитриевский собор (1194-1197). Кубическая форма, позакомарное покрытие, количество глав и абсид, их форма, орнаментальная резьба (изображения святых, исторических и библейских сцен, языческие символы), ее расположение; фрески.

Архитектура Московского Кремля. Строительство каменного Кремля (1485-1495) - самой мощной крепости в Европе. Стены и башни Кремля. Дополнительные линии укреплений: стены и башни Китай-города и Белого города, а также Земляного города. Соборы Кремля: Соборная площадь с Успенским собором (1475-1479) архитектора Фьораванти, Благовещенский собор (1484-1489), Архангельский собор (1505-1508), колокольня Ивана Великого (1600). Грановитая палата (1487-1491), Теремной дворец (1635-1636). Позже построены здание Сената (1776-1787), Оружейной палаты (1844-1851).

1.3. Древнерусская иконопись

Иконопись — искусство писания икон. Происхождение слова «икона». Поклонение иконам. Техники писания икон. Темпера. Плоскостное изображение. Символика цвета. Иконография. Сюжеты. Два направления: византизирующее, аристократическое и местное, демократическое.

Станковая живопись - икона. Иконопись: воплощение христианского вероучения в образах. Священное писание, апокрифы, жития святых. Понятие иконы. История русской иконописи: влияние византийской иконописной школы, формирование национальной школы иконописи, вклад в создание икон виднейших русских живописцев (Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий, Симон Ушаков, др.). Решения Стоглавого собора (1551) по иконографии, дискуссии о правилах изображения невидимого (Бога отца и Духа святого), Лицевой свод. Интерес к древней живописи в XIX веке, признание древних икон искусством (Д.Буслаев), коллекционирование икон. Иконография (типы, изводы) образа Спаса (Спас Нерукотворный, Спас Вседержитель, Спас на престоле, Спас в силах) и Богородицы (Умиление, Одигитрия, Оранта, Оранта Панагия, Оранта Знамение, Деисус). Изображение Страшного Суда. Праздничные иконы (Рождество и Успение Богородицы, Рождество Христова, Преображение

Господне, Распятие, Вознесение, Воскрешение - Сошествие во ад, Троица ветхозаветная \Андрей Рублев\ и новозаветная, др.). Изображения святых (Дмитрий Салунский, Борис и Глеб, Сергий Радонежский, местные святые и др.), житийные иконы. Отражение истории: битва новгородцев с суздальцами, "Благословенно воинство небесного царя". "Похвала Богоматери Владимирской - Древо Московского государства" (С.Ушаков).

1.4. Иконописцы Древней Руси

Творчество Феофана Грека (-1340-1405). Смелая, свободная, живописная манера письма. Темные лица и белые мазки. Новгородская художественнаяма школа.

Творчество Андрея Рублева (-1360/70-1430). Благовещенский собор Московского Кремля. «Троица». Творчество Дионисия (ок.] 440-после 1502). «Богоматерь Одигитрия». Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Дионисий - мастер синтеза живописи с архитектурой. Парные иконы: «Митрополит Петр» и «Митрополит Алексей».

Складывание художественных школ - новгородской, московской, "строгановской", "годуновской". Жанр "парсуны".

1.5. Иконостас.

Иконостас. Пять рядов икон. Двунадесятые праздники. Херувимы. Царские врата. Дьяконские двери.

II. Основные черты русского искусства XVII в.

Народно-освободительное движение, изгнание интервентов. Три периода русской архитектуры. Нарышкинское барокко. Строительные материалы, конструкции. Тенденции культового зодчества. Культовые памятники. Деревянная архитектура. Гражданская архитектура.

Монументальная живопись. Фрески храмов Воскресенья и Спаса на Сенях Ростовского кремля, ярославских церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Толчкове. Оружейная палата.

Творчество Симона Ушакова (1625-1686). Иконы: «Богоматерь Владимирская», «Спас Нерукотворный», «Великий Архиерей», «Спас Иммануил», «Архангел Михаил», «Насаждение древа государства Российского», «Троица». Искусство парсуны. Основные черты иконы.

Декоративно-прикладное искусство. Лицевое и золотное шитьё.

III. Русское искусство XVIII века

Переломная эпоха в истории России. Реформы Петра I.

3.1. Русская архитектура XVIII века

Строительство Петербурга. Новые стилевые черты архитектуры. Архитекторы: И.П. Зарудный, Доменико Трезини, М.Г-. Земцов, И.К. Коробов, П.М. Еропкин, Ф.-Б. Растрелли, С.И. Чевакинский, Д.В. Ухтомский, В.И. Баженов, М.Ф.Казаков, И.Е. Старов, Джакомо Кваренги, Чарльз Камерон - их памятники архитектуры.

3.2. **Русская скульптура XVIII века**

Украшение архитектурных сооружений. Синтез искусств. Проекты монументальных памятников. Б.-К. Растрелли (16757-1744) - первый мастер скульптуры в России. Скульптурные произведения К. Растрелли.

Развитие во 2 половине XVIII века всех видов и жанров скульптуры. Творчество Ф.И. Шубина. Творчество Этьена Фальконе. Творчество М.И. Козловского.

3.3. Русская живопись 1 половины XVIII века

Портретный жанр. Творчество И.М. Никитина, А.М. Матвеева, ИЛ. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова.

3.4. Русская живопись 2 половины XVIII века

Деятельность российской академии художеств. Классицизм в русской живописи. Историческая живопись. Творчество А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмова.

Развитие портретного жанра. Творчество Ф.С. Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. Творчество В. Л. Боровиковского. Сентиментализм. Провинциальный портрет.

Пейзажная живопись. Творчество С.Ф. Щедрина, Ф.Я. Алексеева, М.М. Иванова.

Бытовая живопись. И.Фирсов «Юный живописец», М.Шибанов «Крестьянский обед», «Празднество свадебного сговора».

3.5. ДПИ XVIII века

«На европейский манер» интерьер, одежда. Русское барокко. Русский классицизм. Мебель. Шпалеры. Ткани. Стекло. Фарфор. Художественная обработка металла. Цветной камень.

IV. Русское искусство XIX века

Быстрая смена направлений: классицизм уступает место романтизму, а романтизм встречается с усилившимися тенденциями к созданию самостоятельной реалистической школы.

4.1. Русская архитектура XIX века

Основные этапы архитектуры. Синтез искусств. Творчество А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. Де Томона. Восстановительные работы в Москве после Отечественной войны 1812 г. Планировочные работы. Творчество О.И.Бове, Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьева, В.П. Стасова, К.И. России, А.А. Монферрана, А.П. Брюллова, К.А. Тона, М.Д. Быковского - художественно-стилистические особенности их произведений. Эклектика.

4.2. Русская скульптура XIX века

Виды, жанры, материалы скульптуры. Творчество И.П. Мартоса, Ф.П. Толстого, Б.И. Орловского, И.П. Витали, П.К. Клодта, М.М. Антокольского.

V. Русская живопись XIX века

5.1. **Русский пейзаж 1 половины XIX века**

Связь человека с природой. Освобождение от условного классицистического построения пространства. Эмоциональная насыщенность. Творчество С.Ф. Щедрина, И.К. Айвазовского, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Монументальная картина.

5.2. Русский портрет 1 половины XIX века

Влияние романтизма и классицизма. Черты естественности и жанровости, интимности и задушевности. Творчество О.А. Кипренского (1782-1836), В.А. Тропинина (1776-1857).

Самостоятельная работа: Сравнительный анализ портретов Пушкина, выполненных О.А. Кипренским и В.А. Тропининым.

5.3.Русская бытовая живопись 1 половины XIX века

Творчество А.Г. Венецианова (1780-1847),

П.А. Федотова (1815-1852).

5.4.Русская историческая живопись 1 половины XIX в.
Содержание исторической живописи. Рационалистические принципы, условность колорита и пластики. Творчество А.И. Иванова (1776-1848), Ф.А. Бруни (1799-1875).

5.5. Русская бытовая живопись 2 половины XIX века
Живопись 1860-х годов. В.В. Пукирев «Неравный брак», В.И. Якоби «Привал арестантов», И.М. Прянишников «Шутники», Н.В. Неврев «Торг». Творчество В.Г. Перова, Бунт 14 воспитанников Академии художеств. Товарищество передвижных художественных выставок. Творчество И.Н. Крамского, В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, А.И. Корзухина, К.А. Савицкого, В.Е. Маковского, Н.А. Ярошенко, И.Е. Репина.

5.6. Русский портрет 2 половины XIX века

Портретная живопись И.Е. Репина, И.Н. Крамского. Значение деятельности П.М. Третьякова, В.В. Стасова для русской живописи.

5.7. Русский пейзаж 2 половины XIX века

Народность и идейная содержательность пейзажей. Творчество А.К. Саврасова, Ф.А, Васильева, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи. В.Д. Поленова, И.И. Левитана.

5.8. Русская историческая живопись 2 половины XIXв.

Отображение современной русской действительности. Интерес к отечественной истории. К.Д. Флавицкий «Княжна Тараканова». Творчество В.Г. Шварца, Н.Н. Ге, В.И. Сурикова, В.М.

Васнецова, В.В. Верещагина.

VI. Стилевые поиски в России в конце XIX — начале XX вв.

6.1. Русское искусство в к. XIX - начале XX вв.

Обогащение идейного содержания, выразительных средств. Творчество С.А. Коровина, А.Е. Архипова, С.И. Иванова, Н.А. Касаткина, Л.В. Попова, А.П. Рябушкина, М.В. Нестерова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова.

6.2. Стилевые поиски в России в к. XIX— начале XX вв.

«Мир искусства». Творчество А.Н. Бенуа, К.А. Сомова, Е.Е. Лансере, М.В. Добужиского. «Союз русских художников». Творчество И.Э.Грабаря.

6.3. Русское искусство 1907-1917 гг

Творчество З.Е. Серебряковой, К.С. Петрова-Водкина, П.В. Кузнецова, М.С. Сарьяна, К.Ф. Юона, Б.М. Кустодиева, А.А. Рылова. Символизм. «Голубая роза». «Бубновый валет». Творчество Н.Н. Кончаловского, А.В. Лентулова, И.И. Машкова, Р.Р. Фалька. Конструктивная живопись.

VII. Многообразие творческих течений в XX веке

«Русский авангард». Футуризм. Русский примитивизм. «Ослиный хвост» и «Мишель». Экспрессионизм. Творчество М.З.Шагала. Русский абстракционизм. Творчество К.С. Малевича, В.В. Кандинского.

VIII. Особенности творческих исканий в России во 2 половине XX века

«Новый авангард» на рубеже 1950-60 годов. Поиски динамичности, лаконизма, простоты фабулы, обобщенности при яркой эмоциональности и остроте самого характерного. «Суровый стиль». Индивидуально-образное восприятие мира. Тематическое разнообразие в 1970-х. Творчество Т.Яблонской, Д.Жилинского, Ю.И. Пиманова, П.Ф. Никонова, В.Е. Попкова, И. Глазунова.

IX. Изобразительное искусство города Иркутска

9.1. Архитектура города Иркутска

Основание Иркутска. Пожары. Первое каменное сооружение - приказная изба. Названия площади Кирова и её планировка. Постройки улицы Ленина (Заморской), Карла-Маркса, Набережной. Эклектика. Модерн. Церковная архитектура. Спасская церковь, Собор Богоявления, Польский костёл, Крестовоздвиженская церковь. Сибирское барокко. Утраченная архитектура.

Практическое занятие: экскурсия по городу, анализ памятников архитектуры Иркутска.

9.2. Иркутские художники и их произведения

Творчество А. Вычугжанина, А. Алексеева, А. Жибинова, Г. Новиковой, А. Рубцова, А. Костовского, В. Тетенькина, В. Кузьмина, Н. Башарина, Б. Десяткина, Н. Вершишина, С. Коренева, Г. Кузьмина, Л. Имшенецкой.

Практическое занятие: посещение иркутского художественного музея (ул.Карла-Маркса), анализ работ иркутских художников.

Темы рефератов «Русское искусство XVIII века»

1. Творчество И.М. Никитина.
2. Творчество А.М. Матвеева.
3. Творчество И.Я. Вишнякова.
4. Творчество А.П. Антропова.
5. Творчество И.П. Аргунова.
6. Творчество Ф.С. Рокотова.
7. Творчество Д.Г.Левицкого.
8. Творчество В.Л. Боровиковского

9.Творчество С.Ф. Щедрина.
10.Творчество Ф.Я. Алексеева.
11.Творчество А.П. Лосенко.
12.Творчество Г.И. Угрюмова.

Темы рефератов «Русское искусство начала XX века»
1.Анализ одного из произведений З.Е. Серебряковой.
2.Анализ одного из произведений К.С. Петрова-Водкина.
3.Анализ одного из произведений П.В. Кузнецова.
4.Анализ одного из произведений М.С. Сарьяна.
5.Анализ одного из произведений К.Ф. Юона.
6.Анализ одного из произведений Б.М. Кустодиева.
7.Анализ одного из произведений А.А. Рылова.
8.Анализ одного из произведений М.З.Шагала.
9.Анализ одного из произведений Н.Н. Кончаловского.
10.Анализ одного из произведений И.И. Машкова.
11.Анализ одного из произведений А.В. Лентулова.
12.Анализ одного из произведений Р.Р. Фалька.
13.Анализ одного из произведений К.С. Малевича.
14.Анализ одного из произведений В.В. Кандинского.

Темы рефератов «Искусство Востока»
1.Становление художественно-образной системы Японии.
2.Культ гор и камней Японии.
3.Храмовое зодчество Японии.
4.Неповторимость японской поэзии и мифологии.
5.Театральная и музыкальная жизнь Японии.
6.Японская архитектура.
7.Японская живопись.
8.Японская скульптура.
9.Особенности быта Японии.
10.Осмысление мира и человека в искусстве Древнего Китая.
11.Иероглифика: синтез поэзии, живописи и каллиграфии в китайской культуре.
12.Пейзажная живопись Китая.
13.Особенности архитектуры Китая.
14.Особенности китайского быта.
15.Индийские храмы.
16.Индийская скульптура.
17.Индийская живопись.
18.Особенности быта, костюма Индии.