

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.04 «Теория и история искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Арт-менеджмент и галерейное дело»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Всеобщая история искусств
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ 16 от «22» ноября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
- 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

- 5.1. Система оценивания
- 5.2. Критерии выставления оценок
- 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 6.1. Список источников и литературы
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

9. Методические материалы

- 9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

- Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - знакомство студентов с закономерностями формирования художественного языка пространственных искусств в контексте историко-культурного развития, с этапами развития искусства, с эволюцией художественных стилей и направлений, с основными произведениями искусства, созданными в ходе культурно-исторического развития.

Задачи дисциплины (модуля):

- постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствознания, художественного языка пластических искусств, дающее возможность «видеть» произведение искусства;
- выявление основных этапов художественного развития и определение основных закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 - обладает знаниями в области разнообразия современных культур	<p><i>Знать:</i> закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства, художественные эпохи, стили, направления, важнейшие произведения искусства, место истории искусства в системе историко-культурного развития;</p> <p><i>Уметь:</i> проводить содержательный и формальный анализ художественно-образной структуры произведения искусства</p> <p><i>Владеть:</i> познавательными подходами и современными методами изучения искусства</p>
	УК-5.2 - применяет знание в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i> теоретические основы функционирования искусства в социокультурном пространстве</p> <p><i>Уметь:</i> самостоятельно анализировать и оценивать широкий спектр художественных памятников в социокультурном пространстве различных эпох</p> <p><i>Владеть:</i> основами иконографического и формально-стилистического анализа произведения искусства.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «Всеобщая история искусств» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Арт-менеджмент, История современного искусства.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Организация, управление и продюсирование арт-проектов, Основы атрибуции и экспертизы произведений искусства.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	18
2	Лекции	12
2	Семинары	18
Всего:		60

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 156 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	12
2	Лекции	12
2	Семинары	12
Всего:		48

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 168 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	8
1	Семинары	8
2	Семинары	8
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 192 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Введение в изучение искусства. Проблема возникновения искусства.	<p>Искусство в системе культуры. Природа искусства. Понятие художественного образа. Общая характеристика изобразительных искусств. «Картина мира», создаваемая средствами пластических искусств. Специфика художественного языка архитектуры и других видов изобразительных искусств.</p> <p>Проблема возникновения искусства. Эволюция художественно-образного мышления. Синкретизм первобытного искусства.</p> <p>Искусство палеолита. Пещерная живопись эпохи Мадлен, ее художественное своеобразие. Эволюция художественного творчества в эпоху мезолита. Наскальные изображения неолитических художников. Рождение монументальной архитектуры. Основные типы мегалитических сооружений.</p>
2	Искусство Древнего Египта.	<p>Особенности миропонимания человека Древнего Ближнего Востока. Древневосточное искусство и религия. Виды и жанры пространственных искусств. Канон в искусстве Древнего Востока, его место в художественном творчестве эпохи.</p> <p>Искусство Древнего Египта. Создание сакрального образа мира средствами архитектуры и изобразительных искусств. Культ фараона и его роль в создании монументального стиля египетского искусства. Пирамиды в Гизе. Храмовое строительство в Древнем Египте. Символика древнеегипетского храма. Художественное своеобразие древнеегипетской скульптуры и живописи. Специфика древнеегипетского канона. Синтез архитектуры и изобразительных искусств в Древнем Египте.</p>
3	Искусство Древней Греции	<p>Черты античной культуры. Свообразие представлений о мире в эпоху античности. Формирование полисной системы. Складывание ордерной архитектуры. Системы архитектурных ордеров. Афинский Акрополь как памятник искусства древнегреческой классики.</p> <p>Древнегреческая скульптура, ее важнейшие пластические особенности. Эволюция стиля. Величайшие древнегреческие скульпторы. Проблема канона в древнегреческой скульптуре. Древнегреческая вазапись. Чернофигурная и краснофигурная вазапись как этапы формирования античной живописной системы. Особенности искусства эллинизма. Значение</p>

		художественного наследия Древней Греции.
4	Искусство Древнего Рима.	<p>Специфические черты древнеримской художественной культуры.</p> <p>Храмовое строительство в Древнем Риме. Типы архитектурных ордоров. Изобретение арочных, сводчатых, купольных конструкций. Важнейшие архитектурные сооружения Древнего Рима.</p> <p>Особенности древнеримской скульптуры. Возникновение скульптурного портрета, основные этапы его эволюции.</p> <p>Живопись Древнего Рима. Новые черты живописной системы как отражение новой стадии художественного видения. Фрески и мозаики Помпей и Геркуланума. Фаюмские портреты.</p>
5	Раннехристианское искусство. Искусство Византии.	<p>Черты новой картины мира, формирующейся в эпоху поздней античности. Рождение христианства, его значение для последующих этапов развития искусства.</p> <p>Эволюция позднеримского искусства. Катакомбное искусство, его символика. Складывание нового художественного языка. Архитектурное и художественное своеобразие раннехристианских базилик.</p> <p>Художественный язык византийского искусства. Собор как символ Божественного Космоса. Роль мозаик и фресковых росписей в создании символического образа. Собор Св. Софии в Константинополе, его конструктивные и художественные особенности.</p> <p>Развитие византийской иконописи. Художественное своеобразие иконы, символика художественного языка.</p> <p>Этапы русского средневекового искусства. Влияние византийской культуры, своеобразие русского христианского искусства.</p> <p>Формирование московской художественной традиции, ее особенности в живописи. Ф. Грек и А. Рублев, художественное своеобразие их творчества.</p> <p>Архитектура Московского государства. Архитектурные памятники Московского Кремля XV – XVI вв. Бесстолпные шатровые храмы в каменном строительстве XVI в.</p> <p>Новые явления в искусстве XVII в. Посадская церковная и гражданская архитектура. «Московское барокко». Светские элементы в фресковой живописи и иконописи. Возникновение парсуны.</p>
6	Искусство западноевропейского средневековья.	Специфика художественного развития Западной Европы в период раннего средневековья.

		<p>Искусство эпохи Каролингов и империи Оттона I.</p> <p>Становление романского искусства (XI-XII вв.). Художественное своеобразие романской архитектуры. Живопись и скульптура в романский период.</p> <p>Искусство западноевропейской готики, его основные этапы. Новаторство конструктивных и художественных решений в готической архитектуре. Особенности символической интерпретации божественного пространства. Готическая скульптура, ее пластические особенности. Роль витражей в художественном оформлении готического собора.</p> <p>Выдающиеся памятники западноевропейской готики.</p>
7	Искусство эпохи Возрождения	<p>Общая характеристика Возрождения. Картина мира человека Возрождения. Эволюция нового художественного языка.</p> <p>Искусство Возрождения в Италии. Творчество Джотто, новаторство его художественных решений.</p> <p>Раннее Возрождение как период становления нового искусства. Формирование ренессансного стиля в архитектуре (творчество Ф.Брунеллески), развитие новой пластики в скульптуре (творчество Донателло, А.Вероккио). Складывание живописной системы реалистического изображения мира, основные направления в развитии живописи XV в. (творчество Т.Мазаччо, П.делла Франческа, С.Боттичелли и др.).</p> <p>Высокое Возрождение как выдающийся этап в развитии ренессансного искусства. Творчество «титанов» Возрождения. Особенности Высокого Возрождения в Венеции.</p> <p>Искусство Северного Возрождения. Своеобразие мировидения и художественного языка выдающихся живописцев Северной Европы XV – XVI вв.</p>
8	Искусство XVII – середины XIX вв.	<p>Новые явления в западноевропейской художественной культуре XVII в. Складывание общеевропейских художественных стилей.</p> <p>Искусство Италии. Творчество братьев Караччи и Микеланджело Караваджо.</p> <p>Стиль барокко, особенности его художественного языка. Черты барокко в архитектуре и скульптуре. Творчество Л.Бернини. Стиль барокко в европейской живописи. Искусство Фландрии. Творчество П.П.Рубенса.</p> <p>Голландская школа живописи. Реализм в</p>

		<p>творчестве голландских живописцев. Складывание системы жанров, их характеристика. Творчество Рембрандта ван Рейна.</p> <p>Особые черты в испанской живописи XVII в. Творчество Д.Веласкеса.</p> <p>Искусство Франции. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве XVII в., его философские основы, эстетические идеалы, художественный язык. Творчество Н.Пуссена.</p> <p>Особенности художественной культуры XVIII в. Основные направления стилистической эволюции в искусстве. Рококо в живописи. Творчество А.Ватто. Реалистическое направление в живописи XVIII в. Вторая волна классицизма. Творчество Ж.Л.Давида. Академизм в живописи. Английская школа живописи XVIII в. Испанская художественная традиция и творчество Ф.Гойи.</p> <p>Новые явления в художественном развитии первой половины XIX в. Романтизм в европейской живописи, особенности его художественного языка. Творчество Э.Делакруа.</p> <p>Реализм в европейской живописи, его тематика и жанры. Творчество Г.Курбе.</p> <p>Особенности стилевой эволюции русского искусства в период XVIII – середины XIX в. Становление светской живописи в России. Портрет – ведущий жанр русской живописи XVIII в.</p> <p>Художественные направления в русской живописи первой половины XIX в. Романтизм и его особенности. Становление жанровой системы, эволюция жанров.</p> <p>Особенности развития русской живописи в середине – второй половине XIX в. Критический реализм в русской живописи. Творчество художников-передвижников 1860 – 1880-х гг. Основные жанры в живописи этого периода, их характеристика.</p>
9	Искусство второй половины XIX – начала XX в.	<p>Вторая половина XIX в. – начало нового культурно-исторического этапа. Кризис художественной системы нового времени, начало формирования нового художественного языка. Субъективизация художественных образов и усиление личностного начала в искусстве.</p> <p>Возникновение импрессионизма. Художественные особенности импрессионистической живописи. Творчество художников-постимпрессионистов, новаторство</p>

		<p>художественного строя их произведений. Влияние художественных открытий П.Сезанна, В.Ван-Гога, П.Гогена, А.Тулуз-Лотрека на изобразительное искусство XX века.</p> <p>Символизм как способ художественного мышления. Символизм в живописи этого периода.</p> <p>Стиль модерн в европейском искусстве. Художественные особенности архитектуры и изобразительных искусств. Идея синтеза искусств в модерне.</p> <p>Новые явления в русской живописи в конце XIX в. Импрессионистические искания, символизм в русском искусстве этого времени. Особенности русского модерна. Творчество В.Серова, М.Врубеля. «Мир искусства» и другие объединения русских художников начала XX в.</p>
10	Основные направления искусства в XX в.	<p>Искусство XX в. – новый этап в развитии художественной культуры человечества. Рождение нового художественного языка. Возникновение авангарда. Авангардное искусство как новая художественная система. Этапы в развитии авангарда.</p> <p>Живопись первых двух десятилетий XX в. Течения в европейском и русском авангарде. Архитектура начала XX в. Конструктивизм и функционализм как основа формотворчества этого периода.</p> <p>Живопись межвоенных десятилетий. Новые черты авангардного искусства. Сюрреализм в живописи.</p> <p>Основные тенденции в развитии послевоенного западного искусства. Искусство США 1950-1960-х гг. Поп-арт и другие течения этого времени. Особенности современного художественного сознания и новые формы творчества в конце XX в.</p> <p>Социалистический реализм в искусстве СССР. Советское искусство 1960-1980-х гг. Основные направления поисков и художественные решения этого периода. Искусство постперестроечной России.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Введение в изучение искусства. Проблема возникновения	Лекция	Лекция-визуализация с использованием слайд-

	искусства.	Семинар Самостоятельная работа	проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка в контрольной работе
2	Искусство Древнего Египта.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка в контрольной работе
3	Искусство Древней Греции	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка в контрольной работе
4	Искусство Древнего Рима.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка в контрольной работе
5	Раннехристианское искусство. Искусство Византии.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка в контрольной работе
6	Искусство западноевропейского средневековья.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка в контрольной работе
7	Искусство эпохи Возрождения	Лекция Семинар	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания

		Самостоятельная работа	Подготовка в контрольной работе
8	Искусство XVII – середины XIX вв.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка в контрольной работе
9	Искусство второй половины XIX – начала XX в.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка в контрольной работе
10	Основные направления искусства в XX в.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка в контрольной работе

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания 1 семестра

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	30 баллов
- выполнение практических заданий	30 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация Экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Система оценивания 2 семестра

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	30 баллов
- выполнение практических заданий	30 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация - письменный ответ на контрольный вопрос		40 баллов
Итого за семестр экзамен		100 баллов

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

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

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

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

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

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

Примерный перечень контрольных вопросов

1. Возникновение искусства. Функции искусства в первобытном обществе. Синкретизм первобытного искусства.
2. Изобразительные средства и их эволюция в первобытном обществе.
3. Архитектура Древнего Египта. Символика храма. Синтез искусств в Древнем Египте.
4. Понятие канона в искусстве. Канон в скульптуре и живописи Древнего Египта.
5. Архитектура Древней Греции. Ордерная архитектура как выражение гармонии в античном искусстве.
6. Художественные образы древнегреческой скульптуры.
7. Афинский Акрополь как памятник искусства эпохи греческой классики.
8. Стили древнегреческой вазописи.
9. Конструктивные особенности и пластический язык римской архитектуры.
10. Римский скульптурный портрет и его эволюция.
11. Античные фрески и мозаики (на примере живописи Помпей и Геркуланума). Фаюмские портреты.
12. Символика христианского искусства. Художественный образ православного храма.
13. Символика средневековой живописи. Художественный язык иконописи.
14. Русское искусство X – XIII вв. Трансформация византийской художественной системы.
15. Русская иконопись XIV – XVII вв.

16. Русская архитектура XIV – XVII вв.
17. Архитектурные памятники Московского Кремля XV–XVI вв.
18. Конструктивное и художественное своеобразие романской архитектуры. Синтез искусств в романский период.
19. Новаторство архитектурных решений в эпоху готики. Художественный образ готического собора.
20. Художественная система реалистического изображения мира в итальянской живописи эпохи Возрождения. XV–XVI вв.
21. «Титаны» Возрождения.
22. Искусство Северного Возрождения.
23. Барокко и классицизм в европейской архитектуре XVII-XVIII вв.
24. Голландская живопись XVII в.
25. Фламандская живопись XVII в.
26. Испанская живопись XVII в.
27. Французская живопись XVII – XVIII вв.
28. Романтизм и реализм в европейской живописи XIX в.
29. Барокко и классицизм в русской архитектуре XVIII–XIX вв.
30. Русский портрет XVIII в.
31. Стили и жанры в русской живописи XIX в.
32. Художественные особенности творчества передвижников.
33. Новаторство художественного метода импрессионистов в живописи.
34. Творчество художников-постимпрессионистов.
35. Новые тенденции в русской живописи конца XIX – начала XX в.
36. Силь модерн в европейском искусстве. Художественный язык модерна.
37. Возникновение авангарда. Течения в авангардистской живописи первой четверти XX в.
38. Авангард в русской живописи.
39. Сюрреализм в европейском искусстве.
40. Характеристика искусства второй половины XX в.

Тестовые задания

1. Гармонию физических и нравственных достоинств древние греки называли
 - a. Хиазм
 - b. Калокагатия
 - c. Стоя
2. Автор книги «Возникновение собора»
 - a. Г. Вёльфлин
 - b. П. Франкль
 - c. Г. Зедльмайр
3. Автор росписей «Дома глухого»
 - a. Т. Жерико
 - b. Ф. Гойя
 - c. С. Дали
4. Автор книги «Стиль и эпоха»
 - a. А. Ригль
 - b. А. Фёдоров-Давыдов
 - c. М. Гинзбург

5. Французское подражание итальянской майолике (XVI в.) называют
 - a. Сен-Поршеры
 - b. Лиможские эмали
 - c. Севрский фарфор

6. Тромплёй (фр. trompe-l'œil) - это
 - a. Тип древнего бокала для вина
 - b. Разновидность натюрморта
 - c. Приём создания оптических иллюзий

7. Стиль минойской керамики
 - a. Буккери
 - b. Камарес
 - c. Кассоне

8. Укажите «лишнее» имя среди мастеров декоративно-прикладного искусства эпохи модерна
 - a. Э. Галле
 - b. К. Фаберже
 - c. Дж. Веджвуд

9. Кто из русских художников сотрудничал в школе Баухауз?
 - a. М. Шагал
 - b. К. Малевич
 - c. В. Кандинский

10. Кто из перечисленных художников-керамистов являлся участником группы «Одна композиция»?
 - a. В. Гориславцев
 - b. В. Малолетков
 - c. Л. Савельева

11. Имя древнегреческого живописца
 - a. Поликрат
 - b. Полигнот
 - c. Полифил

12. Аниконическая декорация – это
 - a. Система сюжетной росписи крестово-купольного храма
 - b. Система росписи русского храма времени патриарха Никона
 - c. Система росписи византийского храма периода иконоборчества

13. Иконографический сюжет, представляющий аллегорическое изображение родословия Иисуса Христа, называется
 - a. Хризма
 - b. Лоза Иессеева
 - c. Не рыдай Мене, Мати

14. Братями Карраччи была основана
 - a. Академия трёх знатнейших художеств
 - b. Академия св. Луки
 - c. Академия вступивших на правильный путь

15. Основателем русской школы живописи, по мнению В. Стасова, был
 - a. К. Брюллов
 - b. П. Федотов
 - c. И. Крамской

16. Учениками профессора П. Н. Чистякова в петербургской АХ были
 - a. И. Репин
 - b. В. Мухина
 - c. К. Брюллов

17. В творчестве русского живописца В. Серова прослеживается тяготение к стилю
 - a. Барокко
 - b. Модерн
 - c. Классицизм

18. Творчество Р. Фалька принадлежит к традициям
 - a. Авангарда
 - b. Соцреализма
 - в. Модерна

19. Эйфелева башня являлась
 - a. архитектурной постройкой – доминантам, для упорядочения градостроительной среды города
 - b. антенной для передачи радиосигнала
 - c. постройкой из области садово-парковой архитектуры

20. Картину «Торжественное заседание Государственного совета» написал
 - a. И. Репин
 - b. В. Серов
 - c. И. Крамской

21. Создателем жанра пейзажа - настроения в русской живописи был
 - a. С. Щедрин
 - b. И. Шишкин
 - c. И. Левитан

22. В. Мухина училась в Париже у скульптора
 - a. Бурделя
 - b. Майоля
 - c. Родена

23. О. Кипренский – представитель
 - a. Стиля барокко в русской живописи
 - b. Романтического направления в русской живописи
 - c. Стиля Модерн

24. Эпоху «Оттепели» в СССР представляют художники
 - a. В. Кандинский
 - b. Ф. Решетников
 - c. Г. Коржев

25. «Суровый стиль» в изобразительном искусстве СССР пришелся на
- 20-е годы 20 века
 - 60-е годы 20 века
 - 90 – е годы 20 века
26. Первый президент Академии художеств СССР
- К. Малевич
 - И. Бродский
 - Ю. Пименов
27. Русский скульптор 20-го века, обратившийся к технике стекла в портрете
- В. Мухина
 - А. Голубкина
 - С. Коненков
28. Автор проекта здания центрального дома художника на Крымском валу
- И. Жолтлевский
 - К. Алабян
 - Н. Сукоян
29. Автор эскизов мозаик в декоре станции московского метро. Станция «Маяковская»
- А. Дейнека
 - П. Кончаловский
 - П. Корин
30. Ныне действующий президент Академии художеств России
- И. Глазунов
 - З Церетели
 - В. Пиотровский

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник / Т. В. Ильина ; С.-Петербург. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 473 с.

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб. : Искусство-СПб, 2009. - 473 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:
 Консультант Плюс
 Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows
 Microsoft Office
 Kaspersky Endpoint Security

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

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

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

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

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

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с

использованием дистанционных образовательных технологий.

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

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

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

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

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Введение в изучение искусства. Проблема возникновения искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство и его роль в жизни человека.
2. Виды изобразительного творчества. Образное представление о мире в изобразительных искусствах.
3. Функции искусства в первобытном обществе. Синкретический характер первобытного искусства.
4. Изобразительные средства и их эволюция в первобытном обществе.

Литература:

1. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве / Б. Р. Виппер ; [Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР]. - М. : Искусство, 1970. - 591 с.
2. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты : язык и смысл изобразительного искусства : учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. - М. : Учеб. лит., 1998. - 203 с.
3. Ильина Т.В. Введение в искусствоведение : Учебник / Т. В. Ильина. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 201. - (Авторский учебник). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
4. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство / В. Б. Мириманов. - Dresden ; М. : Verl. der Kunst : Искусство, 1973. - 319 с.

Тема 2. Искусство Древнего Египта.

Вопросы для обсуждения:

1. Древнеегипетские пирамиды как образ мироздания.
2. Символика древнеегипетского храма.
3. Художественный язык древнеегипетской архитектуры.
4. Понятие синтеза искусств. Синтетический образ древнеегипетского храма.
5. Сущность канона в искусстве. Особенности древнеегипетского канона.

Литература:

1. Афанасьева В.К. Искусство Древнего Востока / В. Афанасьева, В. Луконин, Н. Померанцева. - Москва ; Dresden : Искусство : Verl. der Kunst, 1976. - 374 с.
2. Бьювел Р. Секреты пирамид : Созвездие Ориона и фараоны Египта. - М. : Вече, 1996. - 366 с.
3. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта / Н. А. Померанцева. - М. : Искусство, 1985. - 253 с.

Тема 3. Искусство Древней Греции.**Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие ордера. Художественный смысл ордерной архитектуры.
2. Ордерная архитектура как выражение гармонии в античном искусстве.
3. Афинский Акрополь как памятник искусства древнегреческой классики.
4. Древнегреческая скульптура: художественное своеобразие.
5. Стили древнегреческой вазописи.

Литература:

1. Акимова Л. Искусство Древней Греции : геометрика, архаика / Людмила Акимова. - СПб. : Азбука-классика, 2007. – 396 с.
2. Акимова Л. Искусство Древней Греции : классика / Людмила Акимова. - СПб. : Азбука-классика, 2007. – 460 с.
3. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции / М. В. Алпатов. - М. : Искусство, 1987. - 221 с.
4. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю. Д. Колпинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изобраз. искусство, 1988. - 160 с.
5. Ривкин Б.И. Античное искусство [Электронный ресурс] / Б. И. Ривкин. - Электрон. дан. - Москва ; Dresden : Искусство : Verl. der Kunst, 1972. - 356 с.
6. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. - М. : Искусство, 1980. - 269 с.

Тема 4. Искусство Древнего Рима.**Вопросы для обсуждения:**

1. Сходство и различие языка художественных образов Древней Греции и Древнего Рима.
2. Пластический язык римской архитектуры.
3. Римский скульптурный портрет и его эволюция.
4. Живописная система античности (на примере живописи Помпей и Геркуланума).

Литература:

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. - М. : АСТ-Пресс : Галарт, 2000. - 623 с.
2. Искусство этрусков и Древнего Рима / Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств Акад. художеств СССР ; авт. текста Ю. Д. Колпинский, Н. Н. Бритова. - М. : Искусство, 1982. - 112,
3. Бритова Н.Н. Римский скульптурный портрет : очерки / Н. Н. Бритова, Н. М. Лосева, Н. А. Сидорова ; Гос.музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина. - М. : Искусство, 1975. - 101 с.
4. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима / Г. И. Соколов. - М. : Искусство, 1971. - 229 с.

Тема 5. Раннехристианское искусство. Искусство Византии.

Вопросы для обсуждения:

1. Эволюция художественного языка искусства в период поздней античности и раннего средневековья.
2. Художественный образ византийского храма.
3. Художественный язык византийской иконописи.
4. Символика христианского искусства.
5. Синтез искусств в эпоху средневековья.

Литература:

1. Банк А.В. Прикладное искусство Византии IX - XII вв. : очерки / А. В. Банк ; АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т востоковедения, М-во культуры СССР, Гос. Эрмитаж. - М. : Наука, 1978. - 201 с.,
2. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV - XV веков / В. Д. Лихачева. - [2-е изд., испр.]. - Москва : Искусство, 1986. - 308 с.
3. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков : Византия. Армения и Грузия. Болгария и Сербия. Древняя Русь. Украина и Белоруссия / В. Н. Тяжелов, О. И. Сопочинский. - М. : Искусство, 1975. - 366 с.

Тема 6. Искусство западноевропейского средневековья.**Вопросы для обсуждения:**

1. Конструктивные и художественные особенности романской архитектуры. Синтез искусств в романский период.
2. Новые принципы архитектурных решений в эпоху готики. Символика готического собора.
3. Готический ансамбль: художественный образ, эмоциональное воздействие.

Литература:

1. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. - Л. : Искусство, 1964 : Искусство. – 388 с.
2. Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи : Система художественных видов. - М. : Искусство, 2001. - 121 с.
3. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе / В. Н. Тяжелов. - М. ; Dresden : Искусство : Verl. der Kunst, 1981. - 382 с.
4. Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. - СПб.:Дмитрий Буланин, 2000.–300 с.

Тема 7. Искусство эпохи Возрождения.**Вопросы для обсуждения:**

1. Изменение характера художественного творчества в эпоху Возрождения.
2. Художественная система реалистического видения мира в эпоху Возрождения.
3. «Титаны» Возрождения, их художественные искания.
4. Художественное своеобразие Северного Возрождения.

Список литературы:

1. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. - М. : Искусство, 1990. - 413с.
2. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения : духовные и интеллектуальные движения / Отто Бенеш ; [пер. с англ. Н. А. Белоусовой]. - Москва : Искусство XXI век, 2014. - 445 с.
3. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс. XIII – XVI вв. Т. 1-2. М., 1977.
4. Данилова И.Е. От Средних веков к Возрождению : сложение художественной системы картины кватроченто / И. Данилова. - М. : Искусство, 1975. - 127 с.
5. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения : Италия. XIV - XV века / Александр Степанов. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 499 с.
6. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения : Италия, XVI век / Александр Степанов. - СПб. : Азбука-классика, 2007. – 636 с.

Тема 8. Искусство XVII – середины XIX вв.**Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие стиля в искусстве. Стили в европейском искусстве XVII – XIX вв.
2. Понятие жанра в искусстве. Развитие жанров в европейской живописи XVII – XIX вв.
3. Стили барокко и классицизм в искусстве XVII в.: предпосылки возникновения, специфика художественного строя.
4. Реализм в живописи XVII – XIX вв.
5. Возникновение романтизма в европейском искусстве, художественное своеобразие романтической живописи.

Список литературы:

1. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. - [2-е изд., доп.]. - М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1963. - 423 с.
2. Даниэль С.М. Европейский классицизм / Сергей Даниэль. - СПб. : Азбука-классика, 2003. - 300 с.
3. Даниэль С.М. Рококо : от Ватто до Фрагонара / Сергей Даниэль. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 330 с.
4. Западноевропейское искусство второй половины XIX века : сборник статей / [Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. Б. Р. Виппера и И. Е. Даниловой]. - М. : Искусство, 1975. - 207 с.
5. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII века / И. Е. Прусс. - Москва ; Dresden : Искусство : Verl. der Kunst, 1974. - 383 с.
6. Раздольская В. Европейское искусство XIX века : классицизм, романтизм / Вера Раздольская. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 365 с.

Тема 9. Искусство второй половины XIX – начала XX вв.

Вопросы для обсуждения:

1. Новаторство художественного метода импрессионистов.
2. Художественные искания постимпрессионистов.
3. Новые черты художественного языка в русской живописи рубежа XIX –XX вв.
4. Символизм как способ художественного мышления на рубеже веков. Специфика художественного языка символистской живописи.
5. Стиль модерн в европейском искусстве рубежа XIX – XX вв.

Список литературы:

1. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве : Франция и Бельгия, 1870-1900. - М. : Изобраз. искусство, 1994. - 269 с.
2. Маковский С.К. Силуэты русских художников. - М. : Республика, 1999. - 382 с.
3. Ревалд Д. История импрессионизма / Джон Ревалд ; [пер. с англ. П. В. Мелковой ; вступ. ст. и общ. ред. М. А. Бессоновой]. - М. : Республика, 1994. - 413 с.
4. Ревалд Д. Постимпрессионизм : от Ван Гога до Гогена / Джон Ревалд ; [пер. с англ. П. В. Мелковой ; вступ. ст. и общ. ред. М. А. Бессоновой]. - М. : Республика, 1996. - 461 с.
5. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн : Истоки. История. Проблемы. - М. : Искусство, 1989. - 293 с.
6. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Искусство", специальности "Искусствоведение" / Д. В. Сарабьянов. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. - 318 с.
- 7.

Тема 10. Основные направления искусства в XX веке.

Вопросы для обсуждения:

1. Художественный язык авангардного искусства.
2. Русский авангард первой четверти XX в.

3. Сюрреализм в европейском искусстве. Живопись С.Дали.
4. Основные направления американского искусства XX в.
5. Характеристика послевоенного западного искусства.
6. Этапы истории советского искусства. Отечественное искусство конца XX в.

Список литературы:

1. Андреева Е. Постмодернизм : искусство второй половины XX - начала XXI века / Екатерина Андреева. - СПб. : Азбука-классика, 2007. – 484 с.
 2. Герман М. Модернизм : искусство первой половины XX века / Михаил Герман. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. - 476 с.
- Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. - 246 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): знакомство студентов с закономерностями формирования художественного языка пространственных искусств в контексте историко-культурного развития, с этапами развития искусства, с эволюцией художественных стилей и направлений, с основными произведениями искусства, созданными в ходе культурно-исторического развития.

Задачи:

- постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствознания, художественного языка пластических искусств, дающее возможность «видеть» произведение искусства;
- выявление основных этапов художественного развития и определение основных закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
- УК-5.1 Обладает знаниями в области разнообразия современных культур;
- УК-5.2 Применяет знание в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- методы изучения искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства;
- базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению истории искусства;
- закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства, художественные эпохи, стили, направления, важнейшие произведения искусства, место истории искусства в системе историко-культурного развития;
- теоретические основы функционирования искусства в социокультурном пространстве;

Уметь

- критически анализировать различные подходы к изучению истории искусства;
- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;
- проводить содержательный и формальный анализ художественно-образной структуры произведения искусства;
- самостоятельно анализировать и оценивать широкий спектр художественных памятников в социокультурном пространстве различных эпох;

Владеть

- познавательными подходами и современными методами изучения искусства;
- понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства;
- основами иконографического и формально-стилистического анализа произведения искусства.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета в первом семестре и экзамена во втором.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.