

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

54.04.04 Реставрация

Код и наименование направления подготовки

Атрибуция и экспертиза памятников материальной культуры

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очно-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

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Цель дисциплины: знакомство магистрантов 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.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 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	Знать: 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: 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; основами иконографического и формально-стилистического анализа произведения искусства.
	УК-5.2: применяет знание в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории реставрации в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими	ОПК-1.1: применяет полученные знания, культурно и коммуникативно их контекстуализируя	
	ОПК-1.2: аналитически интегрирует получаемые идеи в контексты применения полученных знаний	

идеями конкретного исторического периода		

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Всеобщая история искусства» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин и прохождения практик на уровне бакалавриата.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Атрибуция памятников декоративно-прикладного искусства, Атрибуция живописи, Экспертиза памятников недвижимого культурного наследия, Экспертиза памятников материальной культуры.

2. Структура дисциплины

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

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).

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение в изучение искусства. Проблема возникновения искусства.	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. Проблема возникновения искусства. Эволюция художественно-образного мышления. Синкретизм первобытного искусства. 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.
2	Искусство Древнего Египта.	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. 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.
3	Искусство Древней Греции	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. Древнегреческая скульптура, ее важнейшие пластические особенности. Эволюция стиля. Величайшие древнегреческие скульпторы. Проблема канона в древнегреческой скульптуре. Древнегреческая вазопись. Чернофигурная и краснофигурная вазопись как этапы формирования античной живописной системы. Особенности искусства эллинизма. Значение художественного наследия Древней Греции.
4	Искусство Древнего Рима.	Специфические черты древнеримской художественной культуры. Храмовое строительство в Древнем Риме. Типы архитектурных ордеров. Изобретение арочных, сводчатых, купольных конструкций. Важнейшие архитектурные сооружения Древнего Рима. Особенности древнеримской скульптуры. Возникновение скульптурного портрета, основные этапы его эволюции. Живопись Древнего Рима. Новые черты живописной системы как отражение новой стадии художественного видения. Фрески и мозаики Помпей и Геркуланума. Фаюмские портреты.
5	Раннехристианское искусство. Искусство Византии.	Черты новой картины мира, формирующейся в эпоху поздней античности. Рождение христианства, его значение для последующих этапов развития искусства. Эволюция позднеимского искусства. Катакомбное искусство, его символика. Складывание нового художественного языка. Архитектурное и художественное своеобразие раннехристианских базилик. 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. Развитие византийской иконописи. Художественное своеобразие иконы, символика художественного языка. Этапы русского средневекового искусства. Влияние византийской культуры, своеобразие русского

		христианского искусства. Формирование московской художественной традиции, ее особенности в живописи. Ф.Грек и А.Рублев, художественное своеобразие их творчества. Архитектура Московского государства. Архитектурные памятники Московского Кремля XV – XVI вв. Бесстолпные шатровые храмы в каменном строительстве XVI в. Новые явления в искусстве XVII в. Посадская церковная и гражданская архитектура. «Московское барокко». Светские элементы в фресковой живописи и иконописи. Возникновение парсуны.
6	Искусство западноевропейского средневековья.	Специфика художественного развития Западной Европы в период раннего средневековья. Искусство эпохи Каролингов и империи Оттона I. Становление романского искусства (XI-XII вв.). Художественное своеобразие романской архитектуры. Живопись и скульптура в романский период. 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. Выдающиеся памятники западноевропейской готики.
7	Искусство эпохи Возрождения	Общая характеристика Возрождения. Картина мира человека Возрождения. Эволюция нового художественного языка. Искусство Возрождения в Италии. Творчество Джотто, новаторство его художественных решений. 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.). Высокое Возрождение как выдающийся этап в развитии ренессансного искусства. Творчество «титанов» Возрождения. Особенности Высокого Возрождения в Венеции. Искусство Северного Возрождения. Своеобразие мировидения и художественного языка выдающихся живописцев Северной Европы XV – XVI вв.
8	Искусство XVII – середины XIX вв.	Новые явления в западноевропейской художественной культуре XVII в. Складывание общеевропейских художественных стилей. Искусство Италии. Творчество братьев Караччи и Микеланджело Караваджо. 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. Голландская школа живописи. Реализм в творчестве голландских живописцев. Складывание системы жанров, их характеристика. Творчество Рембрандта ван Рейна. Особые черты в испанской живописи XVII в. Творчество Д.Веласкеса. Искусство Франции. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве XVII в., его философские основы, эстетические идеалы, художественный язык. Творчество Н.Пуссена. 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. Новые явления в художественном развитии первой половины XIX в. Романтизм в европейской живописи, особенности его художественного языка. Творчество Э.Делакруа. Реализм в европейской живописи, его тематика и жанры. Творчество Г.Курбе. Особенности стилевой эволюции русского искусства в период XVIII – середины XIX в. Становление светской живописи в России. Портрет – ведущий жанр русской живописи XVIII в. Художественные направления в русской живописи первой половины XIX в. Романтизм и его особенности. Становление жанровой системы, эволюция жанров. 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.
9	Искусство второй половины XIX – начала XX в.	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. Возникновение импрессионизма. Художественные особенности импрессионистической живописи. Творчество художников-постимпрессионистов, новаторство художественного строя их произведений. Влияние художественных открытий П.Сезанна, В.Ван-Гога, П.Гогена, А.Тулуз-Лотрека на изобразительное искусство XX века. Символизм как способ художественного мышления. Символизм в живописи этого периода. Стиль модерн в европейском искусстве. Художественные особенности архитектуры и изобразительных искусств. Идея синтеза искусств в модерне.

		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.
10	Основные направления искусства в XX в.	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. Живопись первых двух десятилетий XX в. Течения в европейском и русском авангарде. Архитектура начала XX в. Конструктивизм и функционализм как основа формотворчества этого периода. Живопись межвоенных десятилетий. Новые черты авангардного искусства. Сюрреализм в живописи. 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. Социалистический реализм в искусстве СССР. Советское искусство 1960-1980-х гг. Основные направления поисков и художественные решения этого периода. Искусство постперестроечной России.

4. Образовательные технологии

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

	Древнего Рима.	Семинар Самостоятельная работа	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 Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания 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

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;

– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

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

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее - ECTS) в соответствии с таблице:

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/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.

		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной

		аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

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. Стиль 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. Буккерио
 - 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
- a. 20-е годы 20 века
 - b. 60-е годы 20 века
 - c. 90 – е годы 20 века
26. Первый президент Академии художеств СССР
- a. К. Малевич
 - b. И. Бродский
 - c. Ю. Пименов
27. Русский скульптор 20-го века, обратившийся к технике стекла в портрете
- a. В. Мухина
 - b. А. Голубкина
 - c. С. Коненков
28. Автор проекта здания центрального дома художника на Крымском валу
- a. И. Жолтовский
 - b. К. Алабян
 - c. Н. Сукоян
29. Автор эскизов мозаик в декоре станции московского метро. Станция «Маяковская»

- a. А. Дейнека
- b. П. Кончаловский
- c. П. Корин

30. Ныне действующий президент Академии художеств России

- a. И. Глазунов
- b. З. Церетели
- c. 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 практических 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. Сопоцинский. - 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.

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.
3. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. - 246 с.

*Приложение 1***АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины: знакомство магистрантов 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 направлена на формирование следующих компетенций:

УК-5.1: обладает знаниями в области разнообразия современных культур

УК-5.2: применяет знание в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-1.1: применяет полученные знания, культурно и коммуникативно их контекстуализируя

ОПК-1.2: аналитически интегрирует получаемые идеи в контексты применения полученных знаний

В результате освоения дисциплины 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 предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е.