

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 20.12.2021 17:36:42
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра общественных и гуманитарных наук

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
29.06.2021

История искусств

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы
Древнерусское певческое искусство

Форма обучения – очная, очно-заочная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «История искусств» составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 828.

Авторы-составители: доктор философских наук, профессор А. А. Курбановский
доцент Е. А. Пономарёва

Рецензент: кандидат философских наук, доцент Л. А. Меньшиков

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры общественных и гуманитарных наук
«15» июня 2021 г., протокол № 11

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	7
5.2. Содержание программы	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	22
6.1. Список основной литературы	22
6.2. Список дополнительной литературы	22
6.3. Интернет-ресурсы	23
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	23
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	23
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	23
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	24
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций.....	25
8.4. Контрольные материалы	28
Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины ..	41

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является формирование у студента знаний основных закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусства. Основная цель курса – познакомить студента, обучающегося по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы – Древнерусское певческое искусство, с главными этапами развития искусства, логикой становления его тем, образов, стилей, в связи с общими процессами культурного развития человечества.

Задачами дисциплины являются изучение основных исторических этапов развития искусства, их сравнительный анализ, изучение основных стилей и направлений в искусстве, получение студентами основных сведений о развитии видов и жанров, стилей, направлений, течений, школ, крупнейших мастеров искусства, обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических, культурологических, художественных и технических характеристик, формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса.

Основные задачи курса: ознакомление с наиболее значительными памятниками истории мирового искусства; овладение навыками искусствоведческого анализа художественного произведения; изучение основных художественных направлений, течений и школ в их историческом развитии и социокультурном контексте; осмысление специфических особенностей развития национальных и региональных художественных культур, а также их взаимодействия и взаимовлияния; понимание своеобразия форм воплощения художественного содержания в искусстве; изучение «мигрирующих» сюжетов и тем мирового искусства и их влияния на музыкальное творчество; освоение принципов «параллельного» исследования явлений музыкального искусства и других видов художественного творчества в конкретную историческую эпоху; развитие художественно-ассоциативного мышления студентов как необходимого условия профессионального становления и творческого совершенствования.

Изучение второй части курса – развития национального искусства – есть необходимое условие постижения духовной культуры и общественно-исторической эволюции Отечества. Эта дисциплина дает студентам обильный материал для понимания развития музыки в широком творческом и социальном контексте. У студентов складывается представление о меняющемся характере, эстетических задачах и смысле искусства. Изобразительное искусство есть «знаковая транскрипция» человеческого познания, обусловленная общественными, национальными, религиозными, политическими представлениями эпохи. Студенты обучаются выявлять «стилевое чувство» каждого исторического периода. Так, в развитии русского искусства последовательно сменяются иконописный канон, нормативная эстетика, романтизм и натурализм, авангард и тоталитарная эстетика, модерн и постмодерн. Важно и постижение национальной идентичности, при уникальном положении русской культуры между «Востоком» (Византией) и «Западом» (Европой). Периодизация русского искусства связана с особенностями развития международных процессов и отечественным своеобразием. Изучение курса даст студентам возможность глубже воспринять роль и место национального искусства в социокультурной динамике мирового процесса, представить вклад отечественных мастеров в тезаурус гуманистической культуры человечества. Курс призван помочь в формировании широкого идейно-эмоционального горизонта нашего современника – деятельного участника новейшего творческого развития.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История искусств» входит в базовую часть блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, направленность (профиль) программы – Древнерусское певческое искусство. История искусств – один из предметов, призванных наряду с философией, эстетикой, историей политических и экономических учений, историей России, а также специальными музыкально-теоретическими дисциплинами формировать мировоззрение, личность

студента – будущего деятеля музыкальной культуры. Особая роль курса истории искусств заключается в том, что среди других гуманитарных дисциплин он непосредственно связан с профессиональной подготовкой музыканта, обогащает его общекультурный и творческий опыт, позволяет осмыслить музыкальное искусство в связи с общим развитием художественной культуры той или иной исторической эпохи и в соотношении с другими видами искусства. Дисциплина связана с такими курсами как «История», «Философия», «Музыкальная педагогика и психология».

В истории искусств почетное место занимает так называемый «иконологический» метод (Э. Панофский, Э. Гомбрих, Ф.-А. Йейтс, Э. де Йонг и др.), где любой памятник понимается как «культурный симптом эпохи»; предлагается рассматривать артефакты в связи со столь большим числом примеров из иных гуманитарных сфер, какое только исследователь сможет охватить. Такой подход допускает, что определяющей характеристикой творчества являются не сфера приложения усилий (литература, живопись, музыка), но обусловленные временем особенности духовной жизни. Поэтому изучение развития русского искусства может считаться одним из условий постижения роли духовной культуры в жизни Отечества. Эта дисциплина дает студентам драгоценный материал, в том числе, и для понимания развития музыки в широком креативно-эстетическом и социально-историческом контексте. Студенты должны осознать соотношение постоянно меняющихся «временных конвенций» — и самого смысла искусства.

Специфика подготовки студентов консерватории требует владения широким историко-культурным кругозором, обладания разнообразной эрудицией относительно развития смежных сфер культурного процесса. Это обогащает собственные мыслительные и креативные способности студентов, их представление о разнообразии выразительных средств, имеющих в распоряжении настоящего творца.

Предполагается, что в процессе обучения в среднем учебном заведении студент получил базовые представления о видах и жанрах изобразительного творчества, о важном месте искусства в сфере познания и чувственно-эмоционального взаимодействия с окружающим миром, о различиях пространственных, временных и смешанных типов, также о разных задачах и возможностях изобразительных (миметических) и неизобразительных (различные орнаменты, каллиграфия, некоторые разновидности абстрактного формообразования) видов искусства. Такие знания должны даваться курсом мировой художественной культуры, также посещением коллекций художественных музеев и текущих выставок.

При понимании единства художественного процесса (обусловленного научно-техническими, социально-историческими и иными факторами), знания, полученные в ходе изучения истории искусства, будут участвовать в формировании мировоззрения студента, а для творческих факультетов — могут помочь при определении своего места в текущей художественной жизни и направления индивидуальных творческих исканий.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества; исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;

	– специфику отдельных видов искусства; основы художественного языка искусства;
	<i>Уметь:</i> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; – применять известные методы исследования и принципы классификации искусства к конкретным образцам;
	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры	
		1	2
Контактная форма (аудиторные занятия):	68	34	34
<i>Лекционные</i>	68	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	76 ¹	38	38
Вид промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость:			
Часы	144	72	72
Зачетные единицы	4	2	2

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры	
		1	2

¹ Часы для проведения промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

Контактная форма (аудиторные занятия):	17	8	9
<i>Лекционные</i>	17	8	9
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	127	64	63
Вид промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость:			
Часы	144	72	72
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Очная форма обучения

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час., в том числе:	Самостоятельная работа, час.
			Лекционные занятия	
1-й семестр				
1.	Введение. Сущность искусства и его место в духовной культуре.	5	3	2
Раздел 1. Искусство античности и европейского средневековья				
2.	Искусство Древней Греции.	11	5	6
3.	Искусство Древнего Рима.	7	3	4
4.	Искусство Византии.	7	3	4
5.	Искусство западноевропейского средневековья.	7	3	4
Раздел 2. Западноевропейское искусство от эпохи Возрождения до конца XVIII века				
6.	Искусство Италии в эпоху Возрождения.	7	3	4
7.	Искусство Северного Возрождения.	7	3	4
8.	Эпоха барокко в западноевропейском искусстве XVII века.	5	3	2
9.	Классицизм в западноевропейском искусстве XVII века.	7	3	4
10.	Западноевропейское искусство эпохи Просвещения.	9	5	4
	<i>Итого в 1-м семестре:</i>	72	34	38
2-й семестр				
Раздел 1. Средневековое русское искусство				

11.	Искусство средневековой Руси «домонгольского» периода (X–XIII веков).	3	1	2
12.	Расцвет русского средневекового искусства в XIV–XVI веках.	3	1	2
13.	Искусство Московского царства XVI–XVII веков.	3	1	2
Раздел 2. Русское искусство эпохи Просвещения				
14.	Русское искусство первой половины XVIII века (правление Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны).	5	2	3
15.	Русское искусство второй половины XVIII века.	6	3	3
16.	Российская Академия художеств на рубеже XVIII–XIX веков: Принципы обучения, нормативная эстетика, система жанров.	4	2	2
Раздел 3. Русское искусство периода романтизма и натурализма				
17.	Русское романтическое искусство (первая половина XIX века).	5	3	2
18.	«Русский бидермейер» и ранняя «натуральная школа» (1810–1850-е годы).	4	2	2
19.	Русское искусство «натуральной школы» (1850–1870-е годы).	6	3	3
20.	Русская «национальная школа» в искусстве (второй этап натурализма: 1870–1890-е годы).	4	2	2
21.	Русский пейзаж XVIII–XIX веков как стилиобразующий жанр.	3	1	2
22.	«Русский модерн»: стилистические поиски ведущих мастеров 1880–1900-х годов.	4	2	2
Раздел 4. Русское искусство периода модернизма и постмодернизма				
23.	Искусство «серебряного века»: «Мир искусства» и русский символизм.	6	3	3
24.	Русский авангард: Искусство и жизнестроение (1910–1920-е годы).	4	2	2
25.	Русское советское искусство сталинской эпохи (1930–1950-е годы).	4	2	2
26.	Позднее советское искусство (1960–1980-е годы).	4	2	2
27.	Русское постсоветское искусство (1980–2000-е годы).	4	2	2
	<i>Итого во 2-м семестре:</i>	72	34	38
	ИТОГО:	144	68	76

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение. Сущность искусства и его место в духовной культуре

Понятие искусства. Искусство как познание и творчество, как переживание мира и способ общения между людьми. Искусство и другие формы духовной культуры: мифология, религия, философия, наука, мораль, идеология. Искусство – система видов и жанров художественного творчества. Взаимосвязь и взаимодействие видов искусства.

История искусства как научная дисциплина. Возникновение истории искусства в античности. Витрувий. Ренессансные концепции истории искусств. Д. Вазари. Немецкая школа истории искусств. И. Винкельман. Западноевропейское искусствознание XX века: основные концепции и имена. Понятия художественного направления, течения, школы. Художественный прогресс и регресс. Роль художника в искусстве. Значение истории искусства для формирования личности художника.

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 2. Искусство Древней Греции

Искусство Эгейского мира. Историко-географические предпосылки античной культуры. Основные особенности искусства крито-микенской цивилизации: цивилизация дворцов, использование в архитектуре ордера, связь с природой, фресковая живопись. Архитектура и фрески Кносского дворца. Керамика: стиль камарес, морской и белофонный стили. Культ быка, образы царя-жреца, богинь со змеями; религиозные обряды, письменность. Скульптура. Искусство микенского региона. Влияние критского искусства на микенское. «Циклопическая» кладка архитектурных сооружений. Памятники архитектуры Микен и Тиринфа.

Гомеровский период (XI–VIII века до н. э.). Троя. «Клад Приама». Поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера как исторический и художественный памятник. Сложение греческих мифов о богах и героях. Мифология и искусство. «Геометрический стиль» керамики.

Архаическая Греция (конец VIII–VI век до н. э.). Образование греческих городов (полисов) и их значение для развития искусства. Сложение дорического и ионического стилей в архитектуре. Архаическая скульптура. Коры и куросы. Связь скульптуры с архитектурой. Основные художественные школы (аттическая, пелопоннесская, ионийская). Чернофигурная техника вазовой росписи (VI век до н. э.).

Классическая Греция. Скульптура. Храм Афины Афайи. Храм Зевса в Олимпии. Высокая классика – Афины времен Перикла, «золотой век» греческого искусства. Ведущая роль аттического искусства. Ансамбль афинского Акрополя. Творчество Мирона, Фидия. Живописец Аполлодор Афинский. Поликлет как представитель пелопоннесской школы. Краснофигурная техника вазовой росписи. Появление коринфского ордера. Искусство IV века до н. э. Развитие ионического и коринфского ордеров. Архитектура греческих театров. Скульптура и живопись периода поздней классики (Кефисодот, Скопас, Пракситель, Лисипп, Леохар, сикионская и фиванско-аттическая школы живописи).

Искусство эпохи Эллинизма (конец IV–I век до н. э.). Влияние завоеваний Александра Македонского на искусство Греции. Религиозный синкретизм. Скульптура: разнообразие видов, жанров, тем. Ника Самофракийская, Венера Милосская. Скульптурные портреты. Лаокоон, Пергамский алтарь. Распространение греческого искусства на Восток. Александрия Египетская. Александрийская библиотека. Особенности эллинистической архитектуры. Тип и декоративное оформление греческого жилого дома. Архитектура дворцов монархов. Основные школы эллинистического искусства (александрийская, пергамская, родосская).

Тема 3. Искусство Древнего Рима

Искусство Этрурии. Периоды развития этрусского искусства. Культурные связи Этрурии с Востоком и Грецией. Культ и искусство. Мифологические представления. Гробницы: шахтовые, камерные, скальные. Скульптура. Керамика «буккеронеро». Настенные росписи этрусских гробниц. Капитолийская волчица. Значение этрусского искусства для развития римского искусства: преемственность в живописи, скульптуре и архитектуре.

Искусство республиканского периода и периода ранней империи. Основные этапы. Влияние восточного и греческого искусства на римское. Классицистическое направление в искусстве I века до н. э. – начала I века н. э. Памятники архитектуры Рима и провинций. Храмы-ротонды и псевдопериптеры. Утилитарная направленность римской архитектуры, ее

отличия от греческой. Строительство дорог, акведуков. Настенная живопись Помпей, Геркуланума, Стабий. Скульптурный портрет. Тогатусы. Эллинистические тенденции в искусстве второй половины I века н. э. Тема побед римского оружия в искусстве.

Искусство времен расцвета Римской империи. Роль искусства в утверждении авторитета императорской власти. Век Августа – «золотой век римского искусства». Меценат. Императорские форумы (Августа, Веспасиана, Нервы, Траяна). Колонна Траяна. Базилики Ульпия и Максенция. Колизей. Термы Диоклетиана и Каракаллы. Триумфальные арки Тита, Септимия Севера, Константина. Пантеон – «Храм всех богов». Греко-римское и «варваризирующее» течения в искусстве II века н. э. Усиление влияния эллинистической архитектуры. Черты эклектизма. Искусство римских провинций (Галлии, Греции, Сирии, Африки). Портреты сирийки и Филиппа Аравитянина. Искусство времени императора Константина.

Искусство раннего христианства. Кризис римской цивилизации. Поиски новой религии; восточные мистериальные культы и искусство. Первые упоминания о христианах в римских источниках. Гонения на первых христиан. Особенности искусства раннего христианства. Катакомбный период в истории христианства. Росписи катакомб. Символические образы. Христианские символы: рыба, хлеб, агнец, голубь, павлин, феникс, корабль, якорь, виноградная лоза, оливковая ветвь, крест. Иконография. Христос – Добрый Пастырь. Базилика как образец христианского храма. Структура раннехристианской базилики. Ротонда. Баптистерий. Мавзолей. Внутреннее убранство базилик: мозаики и росписи. Новозаветные и ветхозаветные сцены. Изображения Иисуса Христа (Пантократор – властитель мира, Учитель в окружении учеников). Памятники архитектуры IV–VI веков в Риме и Равенне: базилика Санта-Мария Маджоре, мавзолей Галлы Плацидии, церкви Сант-Аполлинаре Нуово, Сан-Витале и другие. Западные и восточные традиции.

Искусство греческих полисов Северного Причерноморья (Ольвия, Боспор, Херсонес, Пантикапей). Скифы. Сарматы. Общеантичное и местное в искусстве причерноморских городов. Его влияние на искусство на территории нашей страны в средние века.

Посещение Эрмитажа по теме: «Искусство Древней Греции и Древнего Рима». Основные залы античного искусства. Вазопись Древней Греции. Римский скульптурный портрет. Статуэтки из Танагры.

Тема 4. Искусство Византии

Основание Константинополя Константином Великим. Начало самобытного византийского искусства. Греческий, египетский, сирийский, иранский элементы в культуре Византии. Особенности византийского искусства. Исихазм и иконопись. Григорий Палама. Эволюция иконописи. Иконоборческое движение. Студийский монастырь как оплот иконопочитателей. Утверждение канона в изобразительном искусстве. Духовность – центральная тема византийского искусства. Византийская архитектура. Крестово-купольный храм. Храм св. Софии – символ божественной премудрости. Влияние византийского зодчества на западноевропейскую архитектуру: от средневековья до Нового и Новейшего времени. Византия и Русь. Особенности византийской скульптуры. Византийская мозаика: символика цвета и света, техника создания. Собор Сан-Марко в Венеции. Монастырь Хора в Стамбуле. Каноничность и имперсонализм византийского искусства.

Тема 5. Искусство западноевропейского средневековья

Европа после падения Западной Римской империи. Римско-католическая церковь как интернациональный центр феодальной системы.

Искусство Каролингской империи. Обращение к античной и раннехристианской традициям в области архитектуры и изобразительного искусства. Влияние искусства Востока и Византии. Термин «Каролингский ренессанс» и его смысл. Придворный характер каролингского ренессанса. Архитектура. Тип «франкского дома». Бурги и укрепленные поселения.

Капелла Карла Великого в Аахене. Базилики. Аббатства и монастыри. Аббатство Сен-Мишель-де-Кюкса в Лангедоке. Мозаики. Каролингская книжная миниатюра: основные школы и центры. Скульптура. Художественные ремесла.

Искусство Европы X – начала XI века. Угасание Каролингского ренессанса. Оживление художественной жизни за границами империи Каролингов (Испания, Франция, Германия). Возвышение Германии при Оттоне I. Понятие «Оттоновский ренессанс». Архитектура. Императорский пфальц в Госларе. Церковь св. Кириака в Гернроде. Монументальная живопись.

Искусство Романского периода. Роль церкви в политической и общественной жизни, ее влияние на формирование искусства. Паломничество и его роль в развитии художественных контактов. Рождение светского искусства. Общность стилистических признаков романского искусства Западной Европы и различия локальных школ. Особенности романской архитектуры. Типы храмов, новые конструкции. Пилоны. Барельефы и резьба романской базилики. Скульптура тимпанов и порталов. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковное и светское искусство. Скульптура – «Библия для неграмотных». Замок. Планировка и застройка городов. Изобразительное искусство романского периода. Подчиненность скульптуры и живописи архитектурным формам.

Искусство готики. Европа в XIII–XIV столетиях. Расцвет искусства средневековых городов. Готическая архитектура и ее влияние на другие виды искусства. Этапы развития готического стиля. Культовое и общественное значение соборов XIII–XIV веков. Готический храм как образ мира. Конструктивные особенности готического собора. Типы сводов, контрфорсы, горельефы, витражи, шпалеры-мильфлеры. Скульптура. Символическое значение элементов архитектуры готического собора. Соборы Нотр-Дам в Амьене, Париже, Реймсе, Шартре, Руане. Сен-Шапель. Страсбургский собор. Иконографическая программа. Готическая книга. Особенности готического искусства разных районов Европы. Северная готика: Германия, Прибалтика, Голландия.

РАЗДЕЛ 2. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ОТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО КОНЦА XVIII ВЕКА

Тема 6. Искусство Италии в эпоху Возрождения

Термин «Возрождение» и его трактовка Дж. Вазари. Возрождение как переходный этап от феодального общества к буржуазному. Технические изобретения и великие географические открытия. Резкое расширение пространства человеческой деятельности и творчества. Антропоцентризм, гуманизм и светский характер искусства Возрождения. Обращение к идеям античности как истокам нового мировоззрения.

Периодизация эпохи Возрождения. Проторенессанс и Раннее Возрождение (XIII–XV века), Высокое (конец XV – начало XVI века) и Позднее Возрождения (XVI век). Национальные школы. Итальянское и Северное Возрождения.

Истоки итальянского Возрождения и его предпосылки. Флорентинец Джотто и глава сиенской школы С. Мартини – провозвестники новой итальянской живописи. Новый архитектурный стиль дворцов и соборов Флоренции и других городов Италии. Принцип соразмерности здания масштабам человеческого восприятия (Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти и другие). Воплощение идеала совершенной личности в скульптуре Донателло, А. Верроккьо и других. Самоопределение скульптуры и живописи по отношению к архитектуре. Многообразие стилистики разных художественных школ и направлений. Флорентийская (Т. Мазаччо, Донателло), венецианская (Д. Беллини, В. Карпаччо), падуанская (А. Мантенья) и другие школы, их характерные черты и особенности. А. де Мессина и С. Боттичелли – вершины искусства Раннего Возрождения.

Высокое Возрождение. Время великих творческих индивидуальностей. Титаны Высокого Возрождения; понятие титанизма. Универсализм Леонардо да Винчи; «Мона Лиза» как выражение общечеловеческих идеалов Высокого Возрождения. Классическая уравновешен-

ность полотен Рафаэля; выражение рафаэлевского гения в образах мадонн; «Сикстинская мадонна». Драматизм и экспрессия Микеланджело; «Давид» и фрески Сикстинской капеллы – апофеоз и завершение Ренессанса. Чувственная сила работ художников венецианской школы (Джорджоне, Тициан).

Позднее Возрождение. Кризис гуманистических идеалов и его причины. Я. Тинторетто. Маньеризм как художественное выражение кризиса: Ф. Пармиджанино, П. Веронезе, Д. Арчимбольдо, архитекторы Д. Романо, Д. Вазари.

Посещение Эрмитажа по теме: «Искусство итальянского Возрождения». Залы «Примитивов», Раннего, Высокого и Позднего Возрождения. Флорентийская и венецианская школы живописи. Памятники ренессансной скульптуры в Эрмитаже.

Тема 7. Искусство Северного Возрождения

Особенности искусства Северного Возрождения: опора на античность через художественное постижение современного итальянского искусства; связь с национальными культурными истоками; влияние готики. Национальные школы Северного Возрождения. Культурные особенности искусства разных стран в эпоху Северного Возрождения.

Возрождение во Франции. Новые идеи во французской архитектуре и изобразительном искусстве: замок Шамбор, дворец Фонтенбло и здание Лувра. Стилистика картин Ж. Фуке и Ж. Клуэ, скульптурных произведений Ж. Гужона. Карандашный портрет в творчестве французских художников. Элементы готики в искусстве французского Возрождения.

Возрождение в Германии и Нидерландах. Антифеодальная и антикатолическая направленность искусства. Влияние идей Возрождения на изобразительное искусство. Многообразие творческих индивидуальностей в ренессансном искусстве Германии и Нидерландов. Мастерство и одухотворенность Я. ван Эйка. Драматизм и экспрессия А. Дюрера и М. Грюневальда. Графика А. Дюрера. Портретное искусство Г. Гольбейна и Л. Кранаха. Бытовой жанр в творчестве Луки Лейденского, психологизм Р. ван дер Вейдена. Трагифарсовость и аллегоризм И. Босха. Картины народной жизни в творчестве П. Брейгеля. Позднее Возрождение в Испании. Иррациональность, мистицизм и трагизм в творчестве Эль Греко.

Тема 8. Эпоха барокко в западноевропейском искусстве XVII века

XVII и XVIII века в истории европейского искусства. Неравномерность общественного развития. Формирование буржуазного общества в Нидерландах, подготовка буржуазной революции в Англии, укрепление феодального строя во Франции. Возникновение нового европейского искусства; складывание системы живописных жанров.

Термин «барокко» и его происхождение. Барокко XVII века как противоположность классицизма: культ чувства против культа разума, превалирование движения над покоем, неупорядоченности над порядком. Асимметрия, искривления пространства в архитектуре, причудливость образов и алогичность композиции в живописи; аффектированность слова и неожиданность метафоры в поэтическом творчестве.

Итальянское и испанское барокко: реакция на контрреформацию. Архитектурное творчество Л. Бернини (площадь Святого Петра в Риме) и Ф. Борромини (церковь Сан-Карло у Четырех Фонтанов в Риме). «Экстаз Святой Терезы» Л. Бернини – образец барочной скульптуры. Караваджо – реформатор европейской живописи XVII века; игра света и тени в полотнах Караваджо; «караваджизм». Монументальная живопись Л. Джордано, экспрессивность и символизм полотен С. Розы и А. Маньяско.

Развитие барокко в Испании. Черты барокко и реализма в творчестве испанских художников Х. Риберы, Ф. Сурбарана и Б. Мурильо. Психологическая углубленность и виртуозное композиционное мастерство Д. Веласкеса. «Менины» и «Пряхи» – многоплановость, многосюжетность и символизм композиции; принцип «зеркала».

Барокко в странах Центральной и Северной Европы. Фламандское барокко: оптимизм, рожденный нидерландской революцией, и ценности эпохи абсолютизма. Опора на

традиции народного искусства и открытия испанской и итальянской школ живописи. Мифологический и портретный жанры в творчестве П. Рубенса, бытовые картины Я. Йорданса, натюрморты Ф. Снейдерса. Портретная живопись А. ван Дейка; зарождение английской школы живописи.

Сосуществование барокко и классицизма с другими художественными направлениями в искусстве XVII века. Зарождение реализма в голландской живописи. «Малые голландцы». Бытовые темы в искусстве «малых голландцев»; творчество П. де Хооха и Я. Вермеера. Голландский натюрморт и пейзаж. Жанр портрета в творчестве Ф. Хальса. Творчество Рембрандта – вершина психологического реализма в искусстве XVII века; «Возвращение блудного сына». Мастерство светотени.

Посещение Эрмитажа по теме: «Эпоха барокко в западноевропейском искусстве XVII века». Залы испанских художников: Эль Греко, Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. Мурильо. Итальянские просветы. Фламандское барокко: П. Рубенс, А. ван Дейк, Ф. Снейдерс. «Малые голландцы». Коллекция картин Рембрандта.

Тема 9. Классицизм в западноевропейском искусстве XVII века

Франция – родина европейского классицизма. Абсолютизм и его влияние на развитие искусства. Преобладание рассудка над чувством, необходимости над свободой, общественного долга над индивидуальными желаниями. Рационалистическое понимание красоты, ее превалирование над правдой. Идеализация как основной способ познания мира. Растворение характеров в типах. Регламентация жанров и стилей в искусстве. Трагедия как высший художественный жанр. Обоснование принципов классицизма в работах французского поэта и теоретика искусства Н. Буало.

Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве Франции. Принципы пропорциональности, гармонической уравновешенности, симметрии архитектурных форм. Сдержанность декора. Крупнейшие французские архитекторы: Ж. Мансар, А. Ленотр, Л. Лево и Ш. Лебрен (Версальский дворец, собор Дома инвалидов, воплощение принципа синтеза искусств в архитектурном ансамбле замка Во-ле-Виконт), К. Перро (восточная часть здания Лувра). «Архитектурное» мышление французских живописцев. Историко-мифологические сюжеты в картинах Н. Пуссена. Исследователь природного освещения в живописи – К. Лоррен. Основные жанры живописи: парадный портрет, пейзаж, исторические и мифологические картины. Особенности классицистского портрета, принципы композиции в классицистском пейзаже, структура классицистской сюжетной картины.

Посещение Эрмитажа по теме: «Французский классицизм XVII века». Залы Пуссена и Лоррена.

Тема 10. Западноевропейское искусство эпохи Просвещения

Классицизм и реализм – ведущие направления западноевропейского искусства эпохи Просвещения.

Французский классицизм периода буржуазной революции: идея гражданского долга. Творчество скульптора Ж.-А. Гудона. Скульптурные портреты Вольтера и Дидро. Перерастание классицизма в академизм. Эмоционально-лирическая линия европейского классицизма в творчестве Э. Фальконе. Героические и идиллические творения А. Кановы – наивысшее достижение в области классицистской пластики. Стиль ампир в архитектуре. Архитектура Парижа второй половины XVIII века; Вандомская колонна, площадь Звезды.

Реализм эпохи Просвещения. Типизация как способ познания мира. Проявление внимания художника к обыденному, повседневному бытию человека.

Национальные школы реализма. Английский реализм эпохи Просвещения. Реализм в английской живописи. Сатирические и психологические темы. Портретный жанр в творчестве Д. Рейнолдса и Т. Гейнсборо, циклы сатирических зарисовок У. Хогарта.

Французский реализм в XVIII веке. Картины «живописца третьего сословия» Ж.-Б. Шардена. Художественные явления на границе реализма и сентиментализма: живопись Ж.-Б. Грёза. Сентиментализм как предтеча романтизма XIX века.

Рококо как особое направление в европейском искусстве XVIII века. Культ красоты, изящества, утонченной эротики во французской живописи: Ф. Буше, А. Ватто, Ж.-О. Фрагонар.

Творчество живописца Ж.-Л. Давида: от классицизма к предромантическим тенденциям.

Посещение Эрмитажа по теме: «Западноевропейское искусство эпохи Просвещения». Портреты работы Д. Рейнолдса и Т. Гейнсборо. Залы французского искусства XVIII века: работы Ж.-Б. Грёза, Ж.-О. Фрагонара, А. Ватто, Ж.-Б. Шардена. Скульптуры Ж.-А. Гудона, А. Кановы и Э. Фальконе.

РАЗДЕЛ 1. СРЕДНЕВЕКОВОЕ РУССКОЕ ИСКУССТВО

Тема 1. Искусство средневековой Руси «домонгольского» периода (X–XIII веков)

Крещение Руси в 988 году – важность эстетической стороны при выборе веры. Заимствование византийского художественного канона в искусстве средневековой Руси. Система декорации византийского и русского храма. Иконография: утверждение канона в борьбе с ересями. — Выдвижение Киева; строительство собора св. Софии, византийские мозаики 1043–1046 годов. Иконы: «Божья Мать Владимирская» (Византия, XII век); «Ангел Златые Власы» (Византия, XII век); «Устюжское Благовещение»; «Богоматерь Великая Панагия»; «Святые Борис и Глеб» (первые русские национальные святые). Эпоха феодальных войн и монголо-татарских набегов; отношения Руси и Золотой Орды. — Искусство Новгорода и Пскова; принадлежность обоих городов к Ганзейскому союзу и вероятность западных художественных влияний. Важнейшие иконописные памятники: «Святой Николай» (из Духова монастыря; Новгород, XIII век); «Святые Иоанн, Георгий и Власий» (Новгород, XIII век); «Чудо святого Георгия о змие» (варианты); «Святой Георгий в житии» (Новгород, XIV век); «Сошествие во ад» (Псков, XIV век). Русское средневековое искусство на фоне искусства Византии и западноевропейской готики.

Тема 2. Расцвет русского средневекового искусства в XIV–XVI веках

Период феодальных усобиц. Расцвет региональных школ: особенности зрелой Новгородской и ранней Московской школ. Феофан Грек (около 1330 – около 1409): происходил из Константинополя; работал в Салониках, отсюда приехал в Новгород. Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице (1389). Экспрессивность и неповторимо-индивидуальный характер живописи Феофана; влияние философии исихазма.

Андрей Рублев (1370/1380–1435?). Близость его мировоззрения патриотическому и гуманистическому учению Сергия Радонежского. Работы: иконостас в Благовещенском соборе московского Кремля (1405; вместе со старцем Прохором с Городца и Даниилом Черным); фрески и иконостас Успенского собора во Владимире (1408; вместе с Даниилом Черным). Иконы в Русском музее: «Апостол Петр», «Апостол Павел», «Сретенье», «Крещение». Важнейшие работы: «Троица Ветхозаветная» (1410–1420-е годы), иконостас из Звенигорода (1420-е годы), иконы Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Значение искусства Рублева: создание идеала высокой одухотворенности, благородства и кротости; формальные особенности стиля – линейное и колористическое совершенство в рамках канона. Влияние Рублева, его канонизация. Иконы «круга Рублева» и Московской школы.

Дионисий (1440?–1508). Фрески и иконы из церкви Рождества Богоматери из Ферапонтова монастыря (1500–1502). Иконы Русского музея: «Богоматерь Одигитрия», «Сошествие во ад» (обе около 1502). Житийные иконы Дионисия. Духовное содержание и стилистические

особенности живописи Дионисия: утонченность и изящество, линейная прихотливость, декоративность. — Положение русского искусства XV–XVI веков в контексте европейского Возрождения и маньеризма: сходство и различие задач.

Тема 3. Искусство Московского царства XVI–XVII веков

Возвышение Москвы как центра национального единения. Москва – столица централизованного русского государства; идеология «Москва как третий Рим» (сформулирована в послании инока Филофея великому князю Василию III [1505–1533], написанном около 1515–1521). Правление Ивана III (1462–1505) и Ивана IV Грозного (1530–1584; царь всея Руси с 1547), войны и идеология. — Особенности искусства «эпохи Ивана Грозного». Икона-картина «Благословенно воинство» («Церковь воинствующая»; 1552–1553, ГТГ). Усложнение сюжетов: появление буквальной интерпретации метафор, иллюстрация богослужебных текстов и богословских сочинений (Псалтырь, Акафист, отдельные молитвы). Важнейшие иконы: «О тебе радуется» (XVI век); «София Премудрость Божия» (XVII век); «Единородный Сыне» (XVII век). — Возникновение школы Оружейной палаты; стилистическая «унификация» иконописи и стенописи. Фресковый цикл в церквях Ярославля («История Елисея» в церкви Ильи Пророка в Ярославле, мастера Гурий Никитин, Сила Савин и другие; 1680-е годы). — Симон Ушаков (1626–1686) – глава школы Оружейной палаты; его работы: «Спас Нерукотворный» (варианты 1658, 1673); «Троица Ветхозаветная» (1671), «Насаждение древа государства Российского» (1668). Переписка С. Ушакова и Иосифа Владимировича: мнение о необходимости заимствования из западных источников; примеры заимствований («Библия Пискаatora» и другие). — Иные иконописцы: Яков Казанец, Кирилл Уланов, Тихон Филатьев. — Иконы и мастера «Строгановской школы». Стилистические особенности поздней московской живописи: дробность, измельченность фигур, обилие позолоты, разрозненные элементы светотени и «перспективы», усложненная символика. — Ранняя портретная живопись: понятие и образцы *парсуны* («Князь М. В. Скопин-Шуйский», «Царь Алексей Михайлович», «Патриарх Никон с клиром», «Князь Л. К. Нарышкин» и другие). — Искусство Московской Руси в контексте европейского барокко.

РАЗДЕЛ 2. РУССКОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Тема 4. Русское искусство первой половины XVIII века (правление Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны)

Положение русского искусства к началу XVIII века: «необходимость Ренессанса». Задачи Ренессанса («открытие мира и человека») решались путем приглашения иностранных мастеров и обучения русских за границей. Художественная политика Петра I (1682–1725): строительство и украшение Санкт-Петербурга, прославление побед русского оружия (преобладание прикладных задач). — Духовное и формальное наследие иконы и парсуны. — Творчество иностранцев, внесших вклад в русскую культуру: итальянский скульптор Карло Бартоломео Растрелли (1675?–1744; в России с 1716), его «Бюст Петра I» (ГЭ и ГРМ, 1719), конная статуя Петра I (перед Инженерным замком), статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741). Живописцы: саксонец Иоганн Готфрид Таннауэр (1680–1737; в России с 1711); француз Франсуа Жувене (1664–1749; в России с 1718 по 1723) и Луи Каравакк (1684–1754; в России с 1716), итальянец Пьетро Антонио Ротари (1707–1762; в России с 1756). Их произведения характеризуют средний (с отдельными исключениями – в лучшую сторону) уровень европейского искусства в стилистике барокко и рококо.

Русские живописцы: И. Н. Никитин (1690?–1742), «петровский пенсионер» в Италии; важнейшие произведения: «Портрет напольного гетмана» (ГРМ); «Портрет канцлера Г. И. Головкина»; «Пётр I на смертном одре» (1725). А. М. Матвеев (1701–1739?), пенсионер в Голландии; автор первого автопортрета в русском искусстве («Автопортрет с женой», 1729). — Правление Анны Иоанновны (1730–1740) и Елизаветы Петровны (1741–1762). Дальнейшее развитие русского искусства: основание Академии художеств (1757). — Живописцы:

И. Я. Вишняков (1699–1762) – автор детских портретов С. Э. Фермор и В. Г. Фермора (1740-е годы); А. П. Антропов (1716–1795), его «Портрет Петра III» (1762), образчик парадного портрета стиля рококо; картины Антропова: «Портрет графини М. А. Румянцевой» (1764), «Портрет казачьего атамана Ф. И. Краснощекова» (1763?).

Тема 5. Русское искусство второй половины XVIII века

Общее понятие «Просвещения»: эпоха рационализма, вера во всемогущество разума, «энциклопедизм», «просвещённая монархия». Императрица Екатерина II (1762–1769), её культурная политика, покровительство искусству и наукам. Новый устав Академии художеств, здание Академии (архитекторы А. Ф. Кокоринов и Ж.-Б. Валлен-Деламотт; 1764–1788). Важнейшие портретисты: живописец Ф. С. Рокотов (1735?–1808), мастер психологической характеристики: «Портрет поэта В. И. Майкова» (около 1765); «Портрет А. П. Струйской» (1772); «Портрет графини Е. В. Санти» (1785). — Живописец Д. Г. Левицкий (1735–1822), автор программных работ: «Екатерина II законодательница» (с вариантами, 1783), серия портретов воспитанниц Смольного института – «смолянок» Е. И. Нелидовой (1773), Е. Н. Хрущовой и Е. Н. Хованской (1773), Г. И. Алымовой (1776; вся серия в ГРМ). Стилистические особенности «просвещенческих» парадных портретов. — Скульптор Э.-М. Фальконе (1716–1791): памятник Петру I в Санкт-Петербурге («Медный Всадник»; портретная голова исполнена М.-А. Калло; 1782). — Живописец В. Л. Боровиковский (1757–1825), создатель «сентиментального» направления в портретном жанре: «естественный человек на лоне природы». «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке» (с вариантами, 1794–1800-е годы), «Портрет М. И. Лопухиной» (1797), «Портрет графини А. Безбородко с дочерьми» (1803), «Портрет императора Павла I в облачении гроссмейстера Мальтийского ордена» (1800). Религиозная живопись Боровиковского. Русское искусство и «позднее» европейское Просвещение – родственные черты и отличия.

Тема 6. Российская Академия художеств на рубеже XVIII–XIX веков:

Принципы обучения, нормативная эстетика, система жанров

Санкт-Петербургская Академия художеств – учебное заведение и оплот «нормативной эстетики». Искусство как исключительное творение красоты: «Художник, желающий сделать произведение свое изящным, должен изображением мысленной красоты стараться превзойти и самое вещество» (из «Рассуждения» П. П. Чекалевского, 1792). Ориентация студентов на идеализацию натуры: «анатомирующий» взгляд (*экорше*), использование мотивов и поз античной скульптуры, копирование картин мастеров Возрождения и классицизма XVII столетия. Важность «нравственной сверхзадачи»; иерархия жанров; значение историко-мифологической живописи.

А. П. Лосенко (1737–1773), основоположник исторического жанра в русской живописи. Обучение Лосенко в России, Франции и Италии; важнейшие произведения: «Жертвоприношение Авраама» (1765), «Зевс и Фетида» (1769). Картина «Владимир и Рогнеда» (1770) – первое произведение на сюжет из национальной истории. Другие работы: «Гектор и Андромаха» (1773); портреты работы Лосенко. — Другие академические исторические живописцы и их произведения: П. И. Соколов (1753–1791), «Меркурий и Аргус» (1776), «Венера и Адонис» (1782); Г. И. Угрюмов (1764–1823), «Испытание силы Яна Усмаря» (1796), «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство» (1797–1799); А. И. Иванов (1776–1848), «Подвиг юноши-киевлянина» (около 1810), «Поединок князя Мстислава Удалого с Редедей» (1812); А. Е. Егоров (1776–1851), «Истязание Спасителя» (1814): использование античных «визуальных кодов» для идеализации и героизации персонажей. Значение творчества указанных авторов; общее заключение об «академическом подходе» к репрезентации и художественному наследию.

Академическая скульптура (краткая характеристика). М. И. Козловский (1753–1802), «Памятник А. В. Суворову» (1799–1801): полководец изображен в виде бога войны Марса; И. П. Мартос (1754–1835), «Памятник Минину и Пожарскому» в Москве (1804–1818): ан-

тичная стилизация и героизация; В. И. Демут-Малиновский (1784–1833), «Русский Сцевола» (1813): национальный герой подан как римский персонаж. Античные герои Б. И. Орловского (1797–1837): «Парис» (1824), «Фавн, играющий на сиринге» (1825–1838).

РАЗДЕЛ 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРИОДА РОМАНТИЗМА И НАТУРАЛИЗМА

Тема 7. Русское романтическое искусство (первая половина XIX века)

Общественно-политическая атмосфера рубежа XVIII–XIX веков: французская революция (1789–1793) и «наполеоновская эпопея». Отечественная война 1812 года, ее влияние на подъем национального самосознания и формирование «романтического духа». Сложение оппозиции академического и романтического искусства в русской культуре. — Романтическая портретная живопись: О. А. Кипренский (1782–1836); «Портрет Е. В. Давыдова» (1809) как «программное» изображение героя-патриота; другие работы: «Портрет Е. С. Авдулиной» (1822), «Портрет А. С. Пушкина» (1827). — Историческая живопись: искусство К. П. Брюллова (1799–1852); картина-манифест «Последний день Помпеи» (1830–1833). Портретное творчество Брюллова: «Портрет брата А. П. Брюллова» (1823), «Портрет великой княгини Елены Павловны» (1830), «Портрет Ю. П. Самойловой» (1839–1840), «Портрет Н. В. Кукольника» (1836), «Автопортрет» (1848). — Ф. А. Бруни (1801–1875) – главный представитель «академизированного романтизма»; его произведения: «Смерть Камиллы, сестры Горация» (1824), «Медный змий» (1828–1841). — А. А. Иванов (1806–1858), преломление философской и религиозной проблематики в картинах: «Явление Христа Марии Магдалине» (1835), «Явление месии (Явление Христа народу)» (1838–1858). Новаторские живописные искания Иванова, воплотившиеся в этюдах и в «Библейских эскизах» (1840–1850-е годы). — Противоречивый характер и «недовыраженность» русского романтизма; достижения в исследовании человеческой души; русский и европейский романтизм.

Тема 8. «Русский бидермейер» и ранняя «натуральная школа» (1810–1850-е годы)

Понятие «искусства бидермейера»: это – «частный случай» романтизма, противостоящий антиклизированному академизму, акцентирующий частную жизнь индивида, но с упором на ценности упорядоченного быта, уют семейного очага. С романтизмом его связывает поиск «национальных корней»; отсутствуют: «катастрофизм», экзальтация, пафос. — П. А. Федотов (1815–1853); эволюция творчества от «бидермейеровских» акварелей до образов социальной сатиры: «Свежий кавалер» (1846), «Сватовство майора» (1848); романтический «ужас повседневного бытия» в поздних работах «Офицер и денщик» (1851), «Игроки» (1851–1852). — А. Г. Венецианов (1780–1847). Сцены из крестьянской жизни как альтернатива академическому искусству и «национальный идеал»: «Гумно» (1822), «Спящий пастушок» (1823), «Захарка» (1825), «Жнецы» (конец 1820-х годов). Школа Венецианова: крепостной художник Г. В. Сорока (1823–1864), поэтическое чувство природы в его пейзажах («Озеро Молдино», 1840-е годы). — «Венециановско-федотовское направление», «младшие» художники бидермейера: К. А. Зеленцов (1790–1845), А. В. Тыранов (1808–1859), Ф. М. Славянский (1819–1876), А. Г. Денисов (1811–1834) и другие.

«Бидермейеровская» портретная живопись: В. А. Тропинин (1776–1857). Черты лиризма, интимности в «Портрете сына» (1818), бытовая приземленность в «Портрете А. С. Пушкина» (1827). Портреты-типы: «Кружевница» (1823), «Казначейша» (1841). Другие портретисты этого направления: С. К. Зарянка (1818–1870); Н. Л. Тютрюмов (1821–1877). — Аналогии «бидермейеровскому подходу» в живописи стран Европы.

Тема 9. Русское искусство «натуральной школы» (1850–1870-е годы)

Господство естественнонаучных представлений в русской эстетической мысли середины XIX века; влияние позитивистской философии, трудов П.-Ж. Прудона (книга «Искус-

ство, его основания и общественное значение», русский перевод 1865). Н. Г. Чернышевский (1828–1889) об общественной миссии искусства. Представление о «натуральной школе». — «Бунт 14-ти» (1863); Санкт-Петербургская художественная артель; организация Товарищества передвижных художественных выставок (1870), его Устав и программа. — В. Г. Перов (1834–1882): антиклерикальные и социально-критические мотивы в картинах «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Проводы покойника» (1865), «Последний кабац у заставы» (1868). «Портрет Ф. М. Достоевского» (1870) – психологическое раскрытие характера, конгениальное мышлению писателя. «Охотники на привале» (1872) – переход к концепции картины как «куска жизни». — И. Н. Крамской (1837–1887), идейный вождь «натуральной школы». Влияние ранней фотографии на искусство Крамского; лучшие работы: «Портрет Л. Н. Толстого» (1873), «Портрет А. С. Суворина» (1881), «Неизвестная» (1883); портреты крестьян: «Полесовщик» (1874), «Мина Моисеев» (1883). Религиозное полотно «Христос в пустыне» (1872) – духовный автопортрет поколения русской интеллигенции. «Малые передвижники»: К. А. Савицкий (1844–1905), Н. А. Ярошенко (1846–1898).

«Натуральная» историческая живопись; «стиль трубадур» в академической школе – В. Г. Шварц (1838–1869); К. Д. Флавицкий (1830–1866): «Княжна Тараканова» (1863–1864). Эволюция от романтизма к натурализму у Н. Н. Ге (1831–1849): от «Саула у Аэндорской волшебницы» (1859) и «Петра I, допрашивающего царевича Алексея» (1872) – к поздним «Распятиям» (1892–1894), призванным «потрясти страданием Христа». — Русский и европейский натурализм.

Тема 10. Русская «национальная школа» в искусстве (второй этап натурализма: 1870–1890-е годы)

Второй этап развития «позитивного» мышления: преобладание социологических взглядов и материалистическая трактовка общественно-исторического процесса; влияние трудов Г. Спенсера (1820–1903). — И. Е. Репин (1844–1930), его творческая эволюция. «Бурлаки на Волге» (1871–1873), «Крестный ход в Курской губернии» (1881–1883) – галереи социальных типов; отклик на современные политические конфликты: «Арест пропагандиста» (1880–1889), «Не ждали» (1883–1889). Портретное творчество: «Портрет В. В. Стасова» (1883), «Портрет М. П. Мусоргского» (1883), «Портрет Л. Н. Толстого (в кресле)» (1887). Исторические полотна: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878–1892): позднеромантические мотивы и социология истории. «Торжественное заседание Государственного совета» (1901–1903), этюды: «маэстрия» живописной манеры. Репин и импрессионизм. — В. Д. Поленов (1844–1927): образы русской природы в ранних работах: «Московский дворик» (1878), «Бабушкин сад» (1878). «Христос и грешница» (1888): историзм образов; палестинские этюды и другие работы цикла «Жизнь Христа». — В. И. Суриков (1848–1916): национальная история как «народное дело». «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меншиков в Березове» (1883) – «хоровое начало» и психологизм. «Боярыня Морозова» (1887), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899) – проблема русской национальной идентичности. — Галерея национальных героев в скульптуре М. М. Антокольского (1843–1902): «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Ермак» (1891). — В. В. Верещагин (1842–1904): «ориенталистские» картины «Двери Тамерлана» (1872–1873), «Представляют трофеи» (1871–1872), «Торжествуют» (1872) – цивилизаторская роль России. «Балканский цикл»: «Перед атакой» (1881), «Скобелев под Шипкой» (1890) – переход исторического жанра в «политический». — К. Е. Маковский (1839–1915): эволюция от «бидермейеровского» бытового жанра («Дети, бегущие от грозы», 1872) к «национальной экзотике»: «Боярский свадебный пир в XVII веке» (1883), «Поцелуйный обряд» (1895). — Поздний «космополитический» академизм: Г. И. Семирадский (1843–1902): «Фрина на празднике Посейдона» (1889); В. С. Смирнов (1858–1890): «Смерть Нерона» (1888). — Место русского искусства в ряду национальных «возрождений» и «романтизмов» в европейских странах второй половины XIX века.

Тема 11. Русский пейзаж XVIII–XIX веков как стилеобразующий жанр

Пейзаж как наиболее «искусственный» жанр: транскрипция впечатлений согласно стилевым конвенциям эпохи. Типы пейзажа на рубеже XVIII–XIX веков: «идеальный», «ведута» и «питtoresкный» (фиксация световых эффектов; связь с эстетикой «возвышенного» как превосходящего масштаб и силы человека). Русские пейзажисты XVIII века: Ф. М. Матвеев (1758–1826) и его «идеальные виды»; Ф. Я. Алексеев (1753–1824) – виды Петербурга (ранняя ведута). Построение пространства по системе трех планов: коричневого, зеленого и голубого. — Романтический пейзаж: И. К. Айвазовский (1817–1900) – связь с эстетикой «питtoresка»; «Сотворение мира» (1840–1843), «Девятый вал» (1850), «Черное море» (1881), «Прибой» (1897) – декоративность и эффекты света. Романтизированный национальный пейзаж у Ю. Ю. Клевера (1850–1924): «Красная Шапочка» (1874), «Лесные дебри» (1895). — Эволюция творчества А. К. Саврасова (1830–1897) от романтизма к «национальной идее»: «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» (1851), «Грачи прилетели» (1871), «Проселочная дорога после дождя» (1878). — Пейзажи И. И. Шишкина (1832–1898): скрупулезность деталей и богатырский размах; «Рожь» (1878), «Среди долины ровные» (1883), «Утро в сосновом бору» (1889), «Корабельная роща» (1898). — Эксперимент в творчестве Ф. А. Васильева (1850–1873): введение центрально-фокусного изображения в картину «Вид на Волге. Барки» (1870); «Мокрый луг» (1872), «Болото в лесу. Осень» (1873). — А. И. Куинджи (1842?–1910): пейзаж как «обман глаза»: «Лунная ночь на Днепре» (1880), «Радуга» (1905). — И. И. Левитан (1861–1900): эволюция от «сюжетного» пейзажа («Владимирка», 1892) к «пейзажу настроения» («Сумерки. Стога», 1899; «Озеро. Русь», 1900). Левитан и импрессионизм. — Вывод: освобождаясь от назидательно-дидактических задач, пейзаж становится полем стилистических исканий. Соотношение развития русского пейзажа с главными вехами европейской живописи, вплоть до импрессионизма.

Тема 12. Русский модерн:

Стилистические поиски ведущих мастеров 1880–1900-х годов

Колебание устоев позитивизма в последние десятилетия XIX века; живопись выражает стремление переделать мир по законам красоты (эстетическая утопия). Сюжет и рассказ уступают место *стилю* – заведомо искаженному, но гармоничному, целостному видению. — В. М. Васнецов (1848–1926): от «передвижнических» социальных мотивов («С квартиры на квартиру», 1876) к образам национального фольклора («Алёнушка», 1881; «Витязь на распутье», 1882; «Три богатыря», 1898). Натуралистическая трактовка сверхъестественных элементов («Иван-царевич на Сером Волке», 1889) и черты стиля модерн в поздних картинах («Сирин и Алконост, песнь радости и печали», 1896). Религиозные росписи в Свято-Владимирском соборе в Киеве (1885–1895). — М. А. Врубель (1856–1910): сложение типа декоративного панно («Богатырь», 1898; «Пан», 1899). Тема «демона»: кризис позитивистского «психологизма» и поиски «сверхчеловека» («Демон поверженный», 1902). «Мозаичная» техника живописи Врубеля. — В. А. Серов (1865–1911): пленерные поиски («Девочка с персиками», 1887), парадные портреты («юсуповская серия» в ГРМ, 1902–1903). Прихотливая «модерновая линия» в поздних работах («Портрет И. Л. Рубинштейн», 1910). — Борьба импрессионистских и «модерновых» тенденций в живописи К. А. Коровина (1861–1939). — Русские мастера и европейский стиль *Art Nouveau*.

РАЗДЕЛ 4. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРИОДА МОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА

Тема 13. Искусство «серебряного века»:

«Мир искусства» и русский символизм

Кризис либеральной и народнической идеологии в последние десятилетия XIX века; нарастание эстетизма, мистики, архаизирующих тенденций. Влияние философских идей (Фр. Ницше, В. С. Соловьев, А. Бергсон, З. Фрейд). — Художественное объединение «Мир искус-

ства». А. Н. Бенуа (1870–1960): художественная критика и теория, ретроспективно-декоративная живопись («Последние прогулки Людовика XIV», 1898), книжная иллюстрация («Медный всадник», 1905–1921). К. А. Сомов (1869–1939): жанр «галантных сцен» («Арлекин и дама», 1912); портреты («Портрет М. В. Добужинского», 1910). Л. С. Бакст (1866–1924): «*Terror Antiquus* (Древний ужас)» (1908), декоративное панно с «катастрофическим» сюжетом. Театрально-декорационные работы Бакста в рамках «русских сезонов», организованных С. П. Дягилевым в Париже (1909–1914). Н. К. Рерих (1874–1947): работы «славяно-скандинавского цикла» – мир глазами человека раннего средневековья («Заморские гости», 1902). М. В. Нестеров (1862–1942): духовный идеал, чистота веры («Великий постриг», 1898). Б. М. Кустодиев (1878–1927): красочность народного празднества суть вариант «архаических» исканий. — Выставка «Алая Роза» (Саратов, 1904), выставка и объединение «Голубая Роза» (Москва, 1907) как манифестации русского символизма. В. Э. Борисов-Мусатов (1870–1905): ретроспективизм, ритмическая и живописная гармония («Весна», 1902; «Реквием», 1905). П. В. Кузнецов (1879–1968): от «голубых фонтанов» к стилизованным сценам «киргизского цикла» («Стрижка овец», 1912). — К. С. Петров-Водкин (1878–1939): влияние «югендштиля» и русской иконы («Купание красного коня», 1912; «Богоматерь Умиление Злых Сердец», 1915). — Общее направление исканий художников: к декоративному панно, к повышению эмоционального воздействия живописных средств. Русское искусство и европейский «декаданс».

Тема 14. Русский авангард: Искусство и жизнестроение (1910–1920-е годы)

Кризис традиционного гуманизма накануне и в ходе первой мировой войны; искусство и политические эксперименты начала XX века. Для живописцев авангарда создание картин было «частным случаем» деятельности новатора-революционера, что связывалось с проектированием идеального общества (социальный утопизм). — Выставка и объединение «Бубновый валет» (1910–1915). И. И. Машков (1881–1944): программный «Автопортрет с П. П. Кончаловским (в виде атлетов)» (1910) – демонстрация «художников-сверхчеловеков». П. П. Кончаловский (1876–1956): его портреты и натюрморты как выражение «натюрмортного подхода» к изображению. — М. Ф. Ларионов (1881–1964) и Н. С. Гончарова (1881–1962): диапазон живописных исканий, примитивизм и «лучизм» – самостоятельное направление абстрактного искусства. — В. В. Кандинский (1866–1944), основатель и теоретик «лирической абстракции»; книга «О духовном в искусстве» (1910–1912); три этапа развития его живописи: «импрессионизм», «импровизация» и «композиция». — Русский кубо-футуризм. — К. С. Малевич (1878–1935): участие в постановке оперы «Победа над Солнцем» (1913); «Черный квадрат» (1915), «Белое на белом» (1918–1919): супрематизм как «живописная редукция». Теории и работы Малевича 1920-х годов: анализ возможностей искусства («Сложное предчувствие: торс в желтой рубашке», 1927–1929). Школа Малевича: «утвердители нового искусства» (УНОВИС). — В. Е. Татлин (1885–1953): эволюция от кубистической живописи до «контррельефов» (1914–1919); «Памятник III Интернационала (Башня Татлина)» (1919–1920) и аппарат «Летатлин» (1924–1932) как образцы авангардного жизнестроения. — Конструктивизм; композиции и фотографии А. М. Родченко (1891–1956), коллажи и дизайн В. Ф. Степановой (1894–1958). — «Органическая» линия; картины П. Н. Филонова (1882–1941): «выращивание» искусственного человека. — Борьба группировок в области фигуративного искусства: АХРР и ОСТ; живопись А. А. Дейнеки (1899–1969) и Ю. Н. Пименова (1903–1977). — Дискурс авангарда и пафос революции; русский авангард и модернистские течения начала XX века в Европе и Америке.

Тема 15. Русское советское искусство сталинской эпохи (1930–1950-е годы)

«Исторический оптимизм» 1930-х годов: искусство играло важнейшую роль в создании атмосферы коллективного энтузиазма. Произведения этой эпохи идеологизированы, обращены к политической бдительности и сознательности зрителя, показывают мир таким, каким тот *должен, обязан* быть. — Старое и новое поколения советских художников. А. Н.

Самохвалов (1894–1971); образы молодых людей – строителей нового общества: «Девушка в футболке» (1932), «Военизированный комсомол» (1933). — А. М. Герасимов (1881–1963): мифологизированные портреты вождей («И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле», 1938). — Квазиисторические картины Б. В. Иогансона (1893–1973): генеалогия победы («Допрос коммунистов», 1933; «На старом уральском заводе», 1937). — Советский павильон на Всемирной выставке в Париже 1937 года со скульптурой В. И. Мухиной (1889–1953) «Рабочий и колхозница»: символ новой жизни. Конкурсные проекты Дворца Советов (1935–1939). — Искусство периода Великой Отечественной войны: гуманизм и идеология. А. А. Пластов (1893–1972), «Фашист пролетел» (1942); Ю. М. Непринцев (1909–1996), «Отдых после боя» (1951); Ф. С. Шурпин (1904–1972), «Утро нашей Родины» (1946–1948) – разные аспекты понимания современной истории. — Послевоенное советское искусство, пафос и бытовизм: А. А. Мыльников (р. 1919), «На мирных полях» (1950) и Ф. П. Решетников (1906–1988), «Опять двойка» (1952). — Советская культура и западный модернизм: от «искусства тоталитарных режимов» до бинарной оппозиции соцреализма и «капиталистического общества», «общества потребления», «упаднической буржуазной культуры».

Тема 16. Позднее советское искусство (1960–1980-е годы)

Данная эпоха (от хрущевской оттепели до горбачевской перестройки) не отличалась цельностью. И в стилистической, и в социально-политической сфере разделение: «суровый стиль» 1960-х годов и «искусство памяти» 1970-х годов, официальная и неофициальная культура (андеграунд).

«Суровый стиль»: несгибаемый, стойкий герой в «пограничной ситуации» (рецепция экзистенциализма). В. Е. Попков (1932–1974), «Строители Братской ГЭС» (1960) – манифест «сурового стиля». П. Ф. Никонов (р. 1930), «Геологи» (1962); Е. Е. Моисеенко (1916–1989), «Земля» (1964); Ф. Э. Ниеминен (1931–2010), «Рабочие Тяжбуммаша» (1969) – характерные памятники; стилистические черты: «мотив предстояния», живописный лаконизм, «черно-белый мир». — «Искусство памяти»: мотив личной причастности к истории и гуманистической культуре. Д. Д. Жилинский (р. 1927), «Воскресный день» (1973); Т. Г. Назаренко (р. 1944), «Московский вечер» (1978), «Пугачёв» (1980); Н. И. Нестерова (р. 1944), «Летний сад» (1983); О. В. Булгакова (р. 1951), «Театр. Актриса М. Неелова» (1976) – сложные культурные коды, цитаты «модифицированных» стилей, декоративность. — «Неофициальное» искусство (андеграунд): стремление восстановить традицию русского авангарда и обратиться к широкому зрителю; «бульдозерная выставка» (1974). «Советская абстракция» и «московский концептуализм»: М. М. Шварцман (1926–1998), «Иература развоплощения» (1975); И. И. Кабаков (р. 1933), «Десять персонажей» (1972–1975); Э. В. Булатов (р. 1933), «Улица Красикова» (1977). — Неофициальное искусство в Ленинграде: Е. Л. Рухин (1943–1976); М. М. Шемякин (р. 1943); так называемая «газа-невская» культура.

Тема 17. Русское постсоветское искусство (1980–2000-е годы)

Падение идеологических барьеров; отечественные художники отныне обязаны занять место в мировом художественном процессе. Только те из них выглядят достойно, кто смог переосмыслить и эстетически «снять» уникальный советский культурный опыт. — Перестройка в зеркале искусства. Развитие московского концептуализма: инсталляции И. И. Кабакова («Человек, улетевший в космос из своей квартиры», 1986). Соц-арт: В. А. Комар (р. 1943), А. Д. Меламид (1943), «Происхождение социалистического реализма» (1981–1982); А. С. Косолапов (р. 1943), «Ленин – Coca-Cola» (1982); Гороховский Э. С. (1929–2004), «1488 портретов Ленина» (1988). Фигуры новейшего московского искусства: феминистский проект Т. К. Антошиной (р. 1956) «Музей женщины» (1997); В. Е. Дубосарский (р. 1964); А. А. Виноградов (р. 1963), «А. Шварценеггер в гостях у юных пионеров» (1998); группа «АЕС», «Последнее восстание» (2006). — Современное искусство Петербурга; наследие абстракции (В. С. Михайлов; р. 1945). Группа «Митьки»: В. А. Голубев (р. 1964), В. Н. Шинкарев (р. 1954), А. О. Флоренский (р. 1960) и О. А. Флоренская (р. 1960). Т. П. Новиков (1958–

2002) и «Новая Академия»: О. Е. Маслов (р. 1965) и В. А. Кузнецов (р. 1960); О. Тобрелутс (Комарова; р. 1970); компьютерные иллюстрации к «Золотому ослу» Апулея (1995) и «Императору и Галилеянину» Г. Ибсена (2003). — Общий вывод: практически все авторы обыгрывают две темы: тотально *знаковый* характер реальности (превращение человека в амортизированный знак) и истощенность инновационного потенциала новейшего творчества (кризис самого «значения»: постмодернистская ситуация).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. Усова М.Т. История зарубежного искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Усова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 72 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44665>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Боров Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник/ Боров Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15496>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Кандинский В. Теория искусства [Электронный ресурс]/ Кандинский В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36859>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Глаголь, С.С. Очерк истории искусства в России [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 8 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32131

6.2. Список дополнительной литературы

- Адамян А. А. Вопросы эстетики и теории искусства: Научное издание. М.: Искусство, 1978. 300 с. 2 экз
- Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики: Сборник статей. М.: Искусство, 1968. 654 с. 6 экз.
- Бычков В. В. Эстетика: Учебник. М.: КНОРУС, 2012. 528 с. 2 экз.
- Ванслов В. В. Эстетика романтизма: Научное издание. М.: Искусство, 1966. 403 с. 6 экз.
- Гилберт К. Э. История эстетики: Научное издание. СПб.: Алетейя, 2000. 654 с. 5 экз.
- Жан Поль. Приготовительная школа эстетики: Научное издание. М.: Искусство, 1981. 448 с. 2 экз.
- История эстетики: Учеб. пособие / Отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. СПб.: Изд-во РХГА, 2011. 815 с. 7 экз.
- Книга по эстетике для музыкантов: Научное издание / Ред. И. А. Константинов, К. Ангелов. М.: Музыка; София: Музика, 1983. 272 с. 10 экз.
- Кривцун О. А. Эстетика: Учебник для студентов вузов. 2-е изд., доп. М.: Аспект Пресс, 2003. 447 с. 2 экз.
- Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения: Монография. М.: Мысль, 1978. 624 с. 2 экз.
- Раппопорт С. Х. Творить мир по законам красоты: Научное издание. М.: Сов. композитор, 1962. 133 с. 6 экз.
- Современная западно-европейская и американская эстетика: Сборник переводов / Под общ. ред. Е. Г. Яковлева. М.: Университет, 2002. 224 с. 3 экз.
- Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века: Научное издание. Изд. 3-е. М.: URSS; Изд-во ЛКИ, 2010. 351 с. 4 экз.
- Шестаков В. П. Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля: Научное издание. М.: Мысль, 1979. 372 с. 4 экз.
- Шимунек Е. Эстетика и всеобщая теория искусства: Научное издание. М.: Прогресс, 1980. 248 с. 2 экз.

Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие / Отв. ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 517 с 20 экз.

6.3. Интернет-ресурсы

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф

Общедоступные информационные ресурсы

И Н Т Е Р Н Е Т - Р Е С У Р С Ы (1 С Е М Е С Т Р)

- http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_3.html – Коллекции Государственного Эрмитажа (западноевропейское искусство).
- http://www.artfactory.com/art_appreciation/timelines/western_art_timeline.htm – Западноевропейское искусство XII–XVII веков.
- <http://www.wga.hu> – Интернет-галерея искусств.
- <http://www.nationalgallery.org.uk> – Коллекции Лондонской Национальной галереи. <http://www.wga.hu/>
- <http://smallbay.ru> – Виртуальный музей живописи, скульптуры и архитектуры.
- <http://www.britishmuseum.org> – Коллекции Британского музея.
- <http://www.tvoiparis.com/2012/03/shedevry-staroj-pinakoteki-v-mjunhene.html> – Шедевры Старой Пинакотeki в Мюнхене.
- <http://www.tate.org.uk> – Коллекция английского искусства.
- <http://www.GoogleArtProject.com> – Виртуальные экскурсии по самым известным музеям мира.
- <http://www.the-art.ru> – Интернет-энциклопедия (живопись, музыка, кино, литература).

И Н Т Е Р Н Е Т - Р Е С У Р С Ы (2 С Е М Е С Т Р)

- www.rusmuseum.ru – Официальный сайт Государственного Русского музея: информация о текущих выставках, изобразительный ряд – вещи из основной экспозиции.
- www.erarta.com – Частный музей современного искусства в Санкт-Петербурге.
- www.tretyakovgallery.ru – Официальный сайт Государственной Третьяковской галереи (с визуальным рядом).
- www.tretyakovgallery.ru/museum/branch/gtg_krimskiy_val/ – Искусство XX века в Третьяковской галерее.
- www.rublev-museum.ru – Музей древнерусского искусства имени А. Рублева.
- www.iskusstvo-info.ru – Журнал «Искусство», несколько консервативный.
- www.di.mmpma.ru – Журнал «Диалог искусств».
- www.xz_gif.ru – Московский «Художественный журнал», освещающий текущий художественный процесс в России, использует современные методики и терминологию.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История искусств» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
-------------	-----------------------------------

<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества; исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; – специфику отдельных видов искусства; основы художественного языка искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; – применять известные методы исследования и принципы классификации искусства к конкретным образцам;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Промежуточная аттестация включает в себя зачет с оценкой на 1 и 2 семестрах. Учитываются результаты тестирования (см. примеры тестов), активность работы на семинарском занятии (развернутые, правильные ответы на поставленные вопросы, участие в дискуссиях, подготовка сообщений или докладов), результаты контрольных работ. При написании тестов каждый верный ответ оценивается в один балл, при оценивании ответов на вопросы контрольной работы, предполагающих развернутый ответ, учитывается степень точности ответа. При наличии верного ответа, лишённого аргументации, педагог вправе выставить баллы в объеме 50% от указанного по окончании вопроса количества.

Устный ответ должен продемонстрировать наличие знаний фактического материала, умение аргументировать свою позицию, владение культурой мышления. Студент должен свободно разбираться в основных направлениях, течениях и школах западноевропейского искусства; знать классические памятники разных видов и жанров художественного творче-

ства; показать навыки самостоятельного анализа произведений искусства; освоить обязательную теоретическую литературу, посвященную искусству разных эпох и народов. Показать знания коллекций Эрмитажа и Русского музея.

После изучения во втором семестре истории русского изобразительного искусства студент должен понимать общие закономерности эволюции отечественной культуры и основные ее этапы; знать главные художественные памятники различных периодов, их важнейшие стилистические характеристики, идейное содержание и историческое значение. Студент должен сравнивать произведения русского искусства с современным им материалом западноевропейской культуры, понимать актуальность общих философских, мировоззренческих проблем духовной жизни, вместе с тем, оценивая своеобразие национального творческого видения. Характеризуя памятники, студент должен овладеть основами методологии их научного исследования – в связи с историческим и социально-культурным контекстом соответствующей эпохи. Студенты должны освоить терминологию, а также основу искусствоведческого и культурологического анализа, выстроить свое понимание концептуального содержания главнейших эпох в развитии отечественной культуры, их духовного богатства и стилистического разнообразия, обладать определенной эрудицией относительно смежных сфер культурного и исторического процесса.

Также учитываются данные посещаемости лекционных и семинарских занятий.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Индикаторы достижений компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопрос(ы) билета				
<i>Знать:</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества; исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-	<i>Не знает</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества; исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-	<i>Знает частично</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества; исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-	<i>Знает в достаточной степени</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества; исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;	<i>Знает в полной мере</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества; исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;

культурные особенности искусства различных стран; – специфику отдельных видов искусства; основы художественного языка искусства;	культурные особенности искусства различных стран; – специфику отдельных видов искусства; основы художественного языка искусства;	культурные особенности искусства различных стран; – специфику отдельных видов искусства; основы художественного языка искусства;	– национально-культурные особенности искусства различных стран; – специфику отдельных видов искусства; основы художественного языка искусства;	– национально-культурные особенности искусства различных стран; – специфику отдельных видов искусства; основы художественного языка искусства;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопрос(ы) билета				
<i>Уметь:</i> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; – применять известные методы исследования и принципы классификации искусства к кон-	<i>Не умеет</i> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; – применять известные методы исследования и принципы классификации искусства к кон-	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; – применять известные методы исследования и	<i>Умеет в достаточной мере</i> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; – применять известные методы исследования и принципы классификации ис-	<i>Умеет свободно</i> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; – применять известные методы исследования и принципы классификации искусства к кон-

кретным образ- цам;	кретным образ- цам;	принципы клас- сификации ис- кусства к кон- кретным образ- цам;	кусства к кон- кретным образ- цам;	кретным образ- цам;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопрос(ы) билета				
<i>Владеть:</i> – развитой спо- собностью к чувственно- художественно- му восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различ- ных художест- венных явлений, в которых отра- жено многооб- разие культуры современного общества, в том числе явлений массовой куль- туры.	<i>Не владеет</i> – развитой спо- собностью к чувственно- художественно- му восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различ- ных художест- венных явлений, в которых отра- жено многооб- разие культуры современного общества, в том числе явлений массовой куль- туры.	<i>Частично вла- деет</i> – развитой спо- собностью к чувственно- художественно- му восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различ- ных художест- венных явлений, в которых отра- жено многооб- разие культуры современного общества, в том числе явлений массовой куль- туры.	<i>В целом владеет</i> – развитой спо- собностью к чувственно- художественно- му восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различ- ных художест- венных явлений, в которых отра- жено многооб- разие культуры современного общества, в том числе явлений массовой куль- туры.	<i>В полной мере владеет</i> – развитой спо- собностью к чувственно- художественно- му восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различ- ных художест- венных явлений, в которых отра- жено многооб- разие культуры современного общества, в том числе явлений массовой куль- туры.

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оце-
нивания компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) грамотность изложения материала при со- беседовании	0-13	13-17	18-22	23-25
б) логика изложения материала при устном ответе	0-13	13-17	18-21	22-25
в) содержание и полнота ответа на постав- ленные дополнительные вопросы	0-12	12-16	17-21	22-25
г) культура устной речи	0-12	12-16	17-21	22-25
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

При оценке устного ответа студента учитываются:

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- культура устной речи студента.

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена, названия и жанровую принадлежность произведений.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы.

8.4. Контрольные материалы

П Л А Н Ы С Е М И Н А Р О В (1 С Е М Е С Т Р)

Тема 2. Искусство Древней Греции

Вопросы к семинару:

1. Крито-микенская цивилизация – колыбель греческого искусства.
2. Особенности искусства «гомеровского» периода в истории греческого искусства.
3. Почему время правления Перикла в Афинах назвали «золотым веком»?
4. Ансамбль афинского Акрополя: этапы строительства, основные памятники, значение в жизни афинского общества.
5. Назовите и охарактеризуйте крупнейшие центры искусства эллинистического периода.

Тема 3. Искусство Древнего Рима

Вопросы к семинару:

1. Как отражена в западноевропейском искусстве мифология Древней Греции и Рима?
2. Новые принципы строительства в архитектуре Древнего Рима.
3. Основные стили римского скульптурного портрета.
4. Развитие живописи в Древнем Риме.
5. Какова роль провинций в искусстве Древнего Рима?
6. Каковы особенности раннехристианского искусства?

Тема 4. Искусство Византии

Вопросы к семинару:

1. Приведите примеры византийского стиля в архитектуре, в иконописи, в мозаичном декоре храмов.
2. Что понимается под греческой основой, римским компонентом и восточными элементами византийской архитектуры?
3. В чем заключается каноничность и имперсонализм византийского искусства?
4. Охарактеризуйте особенности искусства палеологовского ренессанса.

Тема 5. Искусство западноевропейского средневековья

Вопросы к семинару:

1. В чем заключался и как воплощался символизм средневекового мирозерцания?
2. Каковы общие стилистические признаки романского искусства стран Западной Европы и каковы различия локальных школ?
3. Перечислите и охарактеризуйте наиболее значительные памятники романского стиля.
4. Какие особенности готического искусства можно отметить в Испании, Германии, Англии, Италии, Австрии, Чехии?
5. Перечислите и охарактеризуйте наиболее значительные памятники готического стиля.
6. Назовите особенности архитектуры Северной готики и ее отличия от французского готического стиля.

Тема 6. Искусство Италии в эпоху Возрождения

Вопросы к семинару:

1. Искусство Возрождения и средневековья: основные отличия.
2. Охарактеризуйте основные периоды развития искусства в эпоху итальянского Возрождения.
3. Почему именно изобразительное искусство наиболее полно выразило смысл и основное содержание эпохи Возрождения?
4. Охарактеризуйте творчество основных представителей изобразительного искусства Раннего Возрождения в Италии. Каковы основные стилевые черты живописи и скульптуры периода Раннего Возрождения?
5. Какого содержания «универсализма» творчества Леонардо да Винчи?
6. Охарактеризуйте стилевые особенности творчества Рафаэля.
7. В каких областях творческой деятельности проявился гений Микеланджело?
8. Какую роль в изобразительном искусстве Высокого Возрождения сыграла венецианская школа?
9. Каково значение слова «маньеризм», какие черты свойственны живописи и архитектуре этого направления? В чем выразился кризис гуманистических идей в период Позднего Возрождения?

Тема 7. Искусство Северного Возрождения

Вопросы к семинару:

1. Назовите основные отличия Северного Возрождения от итальянского и охарактеризуйте важнейшие национальные школы Северного Возрождения.
2. Назовите основные произведения французского Возрождения и перечислите их стилевые черты.
3. Ренессансная архитектура во Франции.
4. Каковы отличительные особенности немецкого Возрождения?
5. Какую роль в становлении и развитии немецкого искусства эпохи Возрождения сыграли идеи протестантизма?
6. Охарактеризуйте основные жанры изобразительного искусства Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения.

Тема 8. Эпоха барокко в западноевропейском искусстве XVII века

Вопросы к семинару:

1. Каково происхождение термина «барокко»?
2. Каковы основные принципы барокко как творческого метода художника?
3. Почему в одну и ту же историческую эпоху возникают противоположные художественные течения – классицизм и барокко?
4. Каковы проявления и основные стилевые признаки барокко в итальянской и испанской живописи и архитектуре XVII века?
5. Охарактеризуйте творчество основных представителей фламандского барокко в изобразительном искусстве. Что отличает их и от итальянских, и от испанских художников?
6. Жанровая система в голландском искусстве XVII века: от «малых голландцев» до Рембрандта.

Тема 9. Классицизм в западноевропейском искусстве XVII века

Вопросы к семинару:

1. Почему именно Франция стала родиной классицизма в искусстве?
2. Какие виды и жанры в искусстве явились наиболее полным проявлением идеологии классицизма и почему?
3. Охарактеризуйте творчество основных представителей французского классицизма в архитектуре и изобразительном искусстве.
4. Какую роль играют мифологические образы в искусстве классицизма?
5. Назовите основной круг тем в искусстве классицизма.

Тема 10. Западноевропейское искусство эпохи Просвещения

Вопросы к семинару:

1. Почему XVIII век в истории западноевропейского искусства получил название «эпохи Просвещения»?
2. Чем объясняется тяготение реализма к сатире?
3. Какие темы, сюжеты и герои являлись главными в картинах французского художника-реалиста Ж.-Б. Шардена?
4. Каковы черты сентиментализма и чем он отличается от реализма?
5. К какому течению и почему обычно относят творчество французских художников А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонара?
6. Творчество Ж.-Л. Давида и художественные поиски XVIII века.

П Л А Н Ы С Е М И Н А Р О В (2 С Е М Е С Т Р)

Семинар 1. Средневековое русское искусство

1. Каковы истоки древнерусской (византийской) иконы?
2. Принципы декорации православного храма и структура иконостаса.
3. Причины «анонимности» большинства древнерусских памятников и источники наших знаний об их авторах.
4. Что такое «иконографический тип»? Как тип соотносится с каноном?
5. Каковы основные школы древнерусской иконописи? Назовите крупнейших мастеров разных школ (если их имена известны).
6. Как в искусстве отразились взаимоотношения церкви и государства в эпоху правления Ивана Грозного? Назовите и проанализируйте памятники.
7. Как иконопись России соотносилась с европейской живописью в XVI-XVII веках? В чем новые черты «поздней» русской иконы?
8. Что такое «парсуна»? В чем ее задачи и художественные особенности?

Семинар 2. Русское искусство XVIII века (эпоха Просвещения)

1. Понятие «Возрождение/ Ренессанс» в узком и в широком смысле. Насколько это понятие можно применять в отношении русского искусства?
2. Реформы Петра I в области культуры. Каково их значение для русского изобразительного искусства?
3. Петровские «художники-пансионеры», обучавшиеся за границей. Где и чему они научились?
4. Роль мастеров-иностранцев в развитии русского искусства.
5. Эволюция портретного жанра в XVIII веке: от парсуны к различным видам портрета: аллегорическому, парадно-репрезентативному, сентиментальному. Как в портрете отражается личность человека и «конвенции» эпохи?
6. Крупнейшие мастера русского портрета второй половины XVIII столетия (сравнительная характеристика).
7. Роль Академии художеств в искусстве XVIII столетия. В чем заключались академические «нормативы прекрасного»?
8. Развитие жанров в живописи XVIII века (портрет, исторический и бытовой жанры, пейзаж). Прямое и аллегорическое значение произведений различных жанров.

Семинар 3. Русское искусство XIX века (романтизм и натурализм)

1. Общая характеристика эпохи романтизма. Русский романтизм и Академия художеств: «буря и натиск» — против «нормативной эстетики».
2. Исторический жанр начала XIX века: человек и судьба, человек и религия. Ведущие мастера эпохи и их значительнейшие произведения.
3. Романтический портрет: «мятущаяся личность» и ее социальная роль. Диапазон исканий главных мастеров 1-й половины XIX века.
4. «Натуральная школа» и эволюция бытового жанра. Повседневная жизнь с ее радостями и конфликтами как вдохновение и материал для живописца.
5. Академия художеств во 2-ой половине XIX века и Товарищество передвижных выставок: просвещение и «пробуждение» народа.
6. «Позитивный метод» в трактовке исторических и религиозных сюжетов в живописи 2-ой половины XIX века. Картина из современной жизни как «историческая».
7. Портрет 2-ой половины XIX века: методы исследования характера и расширение социального диапазона.
8. Русский пейзаж XIX столетия как стилеобразующий жанр: разнообразие подходов и отражение последних научных открытий.

Семинар 4. Русское искусство XX века (модернизм и новейшие течения)

1. Многообразие течений в русском искусстве «серебряного века» (1890-1910-е гг.) и основные стилистические тенденции.
2. «Мир искусства» как явление русской культуры рубежа XIX-XX веков. Основные направления деятельности объединения и главнейшие мастера.
3. Философские и религиозные искания мастеров рубежа XIX-XX веков. Темы добра и зла, современности и наследия, России и Запада.
4. Русский авангард (1910-20-е гг.): художественно-формальные поиски и жизнестроительные планы. Попытки «нового определения» искусства.
5. Образ нового человека в искусстве начала XX века: от «ницшеанского сверхчеловека» к строителю будущего и государственному лидеру.
6. Искусство «сталинской эпохи» и периода Великой Отечественной войны (1930-1940-е гг.): пафос утопического строительства и героика защиты Родины.
7. Что такое «суровый стиль»? Диапазон художественных исканий в послевоенной советской живописи. «Искусство памяти» и актуализация творческого наследия (в диапазоне от отечественной традиции до мировой культуры).

8. «Официальное» и «неофициальное» искусство в СССР в 1960-80-х годах: творческие эксперименты и идеологическое противостояние.

Семинар 5. Современное состояние отечественного искусства (начало XXI столетия)

1. Итоги «перестройки» в области культуры. Вседозволенность — или «включение» России в мировой художественный процесс?
2. Понятие «постмодернистской ситуации»: исчерпание инновативного ресурса новейшего творчества. Современное искусство и художественный рынок.
3. Разнообразие форм творческой деятельности художников начала XXI века: инсталляция и перформанс, фото и видео, цифровые технологии и «искусство в сети». В какой мере это благотворно для сегодняшней творческой мысли?
4. «Мультикультурализм», обращение к экзотическим традициям: «свое» и «иное». Массовая культура, постмодернистская ирония и поиски «наивности». В чем может состоять «большая оригинальная идея» новейшего искусства?

Т Е М Ы Р Е Ф Е Р А Т О В (1 С Е М Е С Т Р)

1. История искусства как наука.
2. Исторически изменчивое и непреходящее в развитии искусства.
3. Прогресс и регресс в историческом развитии искусства.
4. Роль художника-гения в истории искусства.
5. Неравномерность развития видов искусства в историко-художественном процессе.
6. Искусство крито-микенской цивилизации.
7. Вазопись Древней Греции (по коллекции Эрмитажа).
8. Живопись Древней Греции.
9. Архитектура Древней Греции. Типы храмов, архитектурный ордер.
10. Скульптура: сравнение архаической и классической скульптуры.
11. Стилистические отличия скульптуры ранней и высокой классики.
12. Стилистические отличия скульптуры высокой и поздней классики.
13. Основные школы эллинистического искусства (александрийская, пергамская, родосская и другие).
14. Художественное наследие греческих колоний Причерноморья.
15. Использование античного архитектурного наследия в искусстве эпохи Возрождения.
16. Использование античного архитектурного наследия в искусстве эпохи барокко.
17. Использование античного архитектурного наследия в искусстве эпохи классицизма.
18. Влияние этрусского и греческого искусства на искусство Древнего Рима.
19. Памятники архитектуры Древнего Рима и провинций.
20. Скульптурный портрет в Древнем Риме (по коллекции Эрмитажа).
21. Фаюмский портрет в истории римского искусства.
22. Особенности искусства раннего христианства. Символические образы.
23. Иконография Иисуса Христа в произведениях искусства раннего христианства.
24. Сюжеты Ветхого и Нового Заветов в произведениях западноевропейского искусства.
25. Характерные особенности византийского стиля в архитектуре, скульптуре и в мозаичном декоре храмов.
26. Искусство Равенны – «перекресток» двух ветвей средневековья (готской и ранневизантийской).
27. Иконоборчество и развитие византийского искусства.
28. Искусство палеологовского ренессанса.
29. Прикладное искусство Византии.
30. Особенности архитектуры и искусства Каролингского Возрождения.
31. «Возрождения» в средневековом искусстве.
32. Книжная миниатюра как отражение мироощущения, жизни и быта средневекового чело-

века.

33. Отличия романского искусства от византийского.
34. Романская архитектура во Франции.
35. Романская архитектура в Италии.
36. Романская архитектура в Германии и Англии.
37. Культ святых в Западной Европе и его влияние на искусство.
38. Готический храм как образ мира.
39. Роль скульптуры во внешнем декоре готического собора.
40. Культ Девы Марии во Франции и его влияние на искусство.
41. Французская готика.
42. Готика в Германии и Прибалтике.
43. Древние легенды о Парсифале и о Тристане и Изольде и их воплощение в средневековом искусстве и операх Р. Вагнера.
44. Эпические поэмы о Зигфриде и Нибелунгах в средневековом искусстве и творчестве Р. Вагнера.
45. Место и роль Возрождения в истории западноевропейского и мирового искусства.
46. Творчество одного из художников Раннего Возрождения (по выбору студента).
47. Архитектурные стили Раннего и Высокого Возрождения: сравнительная характеристика.
48. Творческий путь Леонардо да Винчи.
49. Творческое наследие Микеланджело.
50. Рафаэль и его место в искусстве Возрождения.
51. Искусство итальянского Возрождения. Флорентийская школа живописи (по коллекции Эрмитажа).
52. Искусство итальянского Возрождения. Венецианская школа живописи (по коллекции Эрмитажа).
53. Искусство итальянского Возрождения. Римская школа живописи.
54. Судьба гуманизма в творчестве художников Позднего Возрождения.
55. Маньеризм как художественное течение в итальянском искусстве.
56. Северное Возрождение и его роль в становлении и развитии европейского искусства.
57. Специфические особенности национальных школ в искусстве Северного Возрождения (французская, немецкая, нидерландская – по выбору студента).
58. Элементы готики во французской архитектуре и изобразительном искусстве эпохи Возрождения.
59. Основные жанры нидерландской живописи эпохи Возрождения.
60. Гротеск и фантастика в творчестве И. Босха.
61. Портрет и графика в творчестве А. Дюрера.
62. Картины народной жизни в творчестве П. Брейгеля.
63. Барокко и классицизм XVII века: сравнительная характеристика.
64. Архитектура итальянского барокко.
65. Живопись итальянского и испанского барокко: общность и различие.
66. Творчество испанских художников: Эль Греко, Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. Мурильо, Д. Веласкес (по коллекции Эрмитажа).
67. Творческое наследие итальянского архитектора и скульптора Л. Бернини.
68. Воплощение принципов барокко в творчестве П. Рубенса и художников его школы (по коллекции Эрмитажа).
69. Творчество А. ван Дейка (по коллекции Эрмитажа).
70. Художественное мастерство Д. Веласкеса.
71. Я. Стен – мастер бытового жанра в голландской живописи XVII века.
72. Натюрморт как самостоятельный жанр в живописи XVII века.
73. «Малые голландцы» в коллекции Эрмитажа.
74. Творческие искания Рембрандта (по коллекции Эрмитажа).
75. Классицизм и его место в европейском искусстве.

76. Стилиевые особенности архитектуры XVII века.
77. Пейзаж в живописи французского классицизма XVII века.
78. Портрет во французском изобразительном искусстве эпохи классицизма.
79. Проблемы композиции в классической живописи.
80. Исторический и мифологический сюжеты во французской живописи XVII века.
81. Архитектурные ансамбли во Франции XVII века (Версаль, Во-ле-Виконт и другие).
82. Французский классицизм XVII века. Н. Пуссен, К. Лоррен (по коллекции Эрмитажа).
83. Век Просвещения и его роль в развитии западноевропейского искусства XVIII века.
84. Классицизм и реализм как основные художественные направления в западноевропейском искусстве XVIII века.
85. Классицизм XVII и XVIII веков: сравнительная характеристика.
86. Классицизм во французской живописи XVIII века.
87. Архитектура конца XVIII века: возникновение стиля ампир.
88. Жанр портрета в английской живописи XVIII века.
89. У. Хогарт – сатирик и бытописатель английского общества.
90. Сентиментализм в искусстве XVIII века.
91. Рококо: мир театрализованной игры.
92. Живопись Ж.-Б. Грёза, Ж.-О. Фрагонара, А. Ватто, Ж.-Б. Шардена (по коллекции Эрмитажа).
93. Скульптуры Ж.-А. Гудона, А. Кановы и Э. Фальконе (по коллекции Эрмитажа).

Т Е М Ы Р Е Ф Е Р А Т О В (2 С Е М Е С Т Р)

1. Русская икона: художественный строй и духовная гармония.
2. Творчество Андрея Рублева: национальное и общечеловеческое в образах.
3. Творчество Дионисия: совершенство духа, изысканность живописи.
4. Русское искусство времени Ивана Грозного: государство и церковь.
5. Работы Симона Ушакова: попытки синтеза иконы и достижений европейского искусства.
6. Русская портретная живопись петровской эпохи (от парсуны к образу).
7. Портреты Д. Г. Левицкого: образ человека эпохи Просвещения.
8. Портреты Ф. С. Рокотова: идеалы Просвещения и «загадка» человеческой души.
9. Меняющийся образ человека в искусстве В. Л. Боровиковского.
10. Романтический герой в портретах О. А. Кипренского.
11. Человек и рок в живописи К. П. Брюллова.
12. Христианская тема в произведениях А. А. Иванова.
13. Историческая живопись в Академии художеств (от Ф. А. Бруни до Г. И. Семирадского).
14. Живопись П. А. Федотова: от сатиры к «трагедии повседневности».
15. Русские крестьяне в живописи А. Г. Венецианова.
16. Бытовой жанр в русской живописи середины и 2-ой половины XIX века.
17. Социальные и нравственные темы в живописи В. Г. Перова (бытовой и портретный жанры).
18. Духовные искания И. Н. Крамского (историко-религиозный и портретный жанры).
19. Пейзаж в русской живописи XIX века (общая стилистическая эволюция).
20. Образ русской природы в картинах И. И. Шишкина.
21. «Пейзажи настроения» И. И. Левитана: эмоция и живописные поиски.
22. Человек, история и вера в картинах Н. Н. Ге.
23. Творчество И. Е. Репина: в поисках нравственного идеала.
24. Конфликты русской истории в картинах В. И. Сурикова.
25. Война, гуманизм и экзотика в живописи В. В. Верещагина.
26. Русский фольклор в творчестве В. М. Васнецова.
27. «Демоническая тема» в произведениях М. А. Врубеля.
28. Образ современника в портретах В. А. Серова.

29. Художественное объединение «Мир искусства».
30. «Голубая Роза» и особенности русского живописного символизма.
31. Фольклор и примитив у художников «Бубнового валета».
32. Образ русского интеллигента в портретах М. В. Нестерова.
33. Вечное и современное в картинах К. С. Петрова-Водкина.
34. Архаика и духовность в живописи Н. К. Рериха.
35. Кризис гуманизма и социальные потрясения в произведениях мастеров русского авангарда.
36. Попытки «нового определения искусства» у авангардистов начала XX века.
37. Искусство, идеология и власть: аспекты взаимоотношений в русском искусстве XX века.
38. «Официальное» и «неофициальное» искусство в советской культуре 1960–1990-х годов.
39. Куда идет современное отечественное искусство?
40. Тема по любой выставке в Государственном Русском музее (Инженерном замке или Мраморном дворце), проходившей во время изучения курса.

*П Р И М Е Р Н Ы Е Т Е С Т Ы
П О Р А З Д Е Л А М К У Р С А (I С Е М Е С Т Р)*

ТЕСТ № 1

1. Как называют крито-микенскую цивилизацию? Варианты ответа: 1) храмовой; 2) заупокойной; 3) дворцовой; 4) гражданской.
2. Какой стиль вазопиши характерен для крито-микенской культуры? Варианты ответа: 1) геометрический; 2) камарес; 3) краснофигурная; 4) чернофигурная.
3. Имя скульптора, изваявшего «Дискобола»? Варианты ответа: 1) Скопас; 2) Мирон; 3) Пракситель; 4) Лисипп.
4. В каком центре Эллинского мира был построен Фаросский маяк? Варианты ответа: 1) Пергам; 2) Родос; 3) Афины; 4) Александрия.
5. К какому периоду греческой культуры относятся танагрские статуэтки? Варианты ответа: 1) крито-микенский; 2) темные века; 3) ранняя классика; 4) эллинизм.
6. Чья культура легла в основу исконно римского искусства? Варианты ответа: 1) этруская; 2) греческая; 3) латинская; 4) сабинская.
7. Какой памятник в Риме посвящен победе над даками? Варианты ответа: 1) Статуя Августа из Прима Порты; 2) Колонна Марка Аврелия; 3) Колонна Траяна; 4) Пантеон.
8. Как называлось торжественное сооружение в честь военных побед в Древнем Риме? Варианты ответа: 1) Жертвенник победы; 2) Храм в честь победителя; 3) Триумфальная Арка; 4) Алтарь богов.
9. В какой римской провинции учеными были найдены «Фаюмские портреты»? Варианты ответа: 1) Родос; 2) Греция; 3) Египет; 4) Сирия.
10. Среди перечисленных архитектурных ордеров укажите древнеримский ордер. Варианты ответа: 1) дорический; 2) ионический; 3) коринфский; 4) композитный.

ТЕСТ № 2

1. Как называется самый известный храм Византии? Варианты ответа: 1) церковь Сан Витале в Равенне; 2) Успения Богородицы в Никее; 3) Св.Софии в Константинополе.
2. Среди перечисленных памятников архитектуры укажите тот, который относится к романскому стилю. Варианты ответа: 1) Собор Сан-Марко в Венеции; 2) Собор в Кёльне; 3) Собор Парижской Богоматери.
3. Среди перечисленных памятников архитектуры укажите тот, который относится к готическому стилю. Варианты ответа: 1) Собор в Кёльне; 2) капелла в Аахене; 3) Пизанская башня.
4. Для какого стиля характерна вертикальность композиции? Варианты ответа: 1) ранний романский; 2) романский; 3) готический.

5. В искусстве какой страны зародился готический стиль? Варианты ответа: 1) Италия; 2) Франция; 3) Нидерланды.

Видеовопросы:

1. Выберите изображение «Доброго пастыря». Варианты ответа: 1) бог Митра 2) Добрый пастырь; 3) Аполлон.
2. Выберите изображение собора в Пизе. Варианты ответа: 1) замок Сюли 2) Пизанский собор; 3) св. Марии в Лаахе в Германии
3. Выберите изображение собора в Страсбурге. Варианты ответа: 1) Собор св. Витта в Праге; 2) Собор в Страсбурге; 3) Дворец Дожей в Венеции.
4. Как называется деталь конструкции готического собора (нервюр)? Варианты ответа: 1) периптер; 2) нервюры; 3) контрфорсы.
5. Выберите изображение фахверковых домов. Варианты ответа: 1) аркбутаны; 2) диптерон; 3) фахверк.

ТЕСТ № 3

1. Кто автор фрески «Поцелуй Иуды»? Варианты ответа: 1) Джотто; 2) Т. Мазаччо; 3) А. Верроккьо.
2. Кто автор этого произведения и как оно называется? («Рождение Венеры»). Варианты ответа: 1) Тициан «Венера Урбинская»; 2) С. Боттичелли «Рождение Венеры»; 3) Я.-Р. Тинторетто «Венера».
3. Кто автор этой скульптуры «Давид»? (Донателло). Варианты ответа: 1) Донателло; 2) Микеланджело; 3) А. Ватто.
4. Как называется данное произведение художника? («Юдифь» Джорджоне). Варианты ответа: 1) «Джоконда» Леонардо да Винчи; 2) «Юдифь» Джорджоне; 3) «Мадонна» Ф. Пармиджанино.
5. Какого выдающегося художника называли «певцом мадонн». Варианты ответа: 1) Д. Беллини; 2) Веронезе; 3) Рафаэль.
6. Кто автор картины? («Тайная вечеря» Леонардо да Винчи). Варианты ответа: 1) Тициан; 2) Микеланджело; 3) Леонардо да Винчи.
7. Какой нидерландский художник написал картину «Слепые»? Варианты ответа: 1) Я. ван Эйк; 2) И. Босх; 3) П. Брейгель.
8. Знаменитый немецкий художник, автор цикла гравюр «Апокалипсис», одна из которых – «Четыре всадника»? Варианты ответа: 1) А. Дюрер; 2) Л. Кранах; 3) Г. Гольбейн.
9. Кто автор купола собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции? Варианты ответа: 1) Донателло; 2) Брунеллески; 3) Альберти.
10. Как называется это произведение И. Босха (Триптих «Сад земных наслаждений»). Варианты ответа: 1) Страшный суд; 2) Сад земных наслаждений; 3) Искушение св. Антония.

ТЕСТ № 4

1. Кто автор этой картины и как она называется? (Караваджо. «Призвание апостола Матфея»). Варианты ответа: 1) Караваджо. «Призвание апостола Матфея»; 2) Караваджо «Обращение Савла»; 3) Рембрандт. «Возвращение блудного сына».
2. Как называется скульптура Л. Бернини («Аполлон и Дафна»? Варианты ответа: 1) «Давид»; 2) «Вакханалия»; 3) «Аполлон и Дафна».
3. Кто написал эту картину («Менины»)? Варианты ответа: 1) Х. Рибера; 2) Эль Греко; 3) Д. Веласкес.
4. Кто автор картины («Снятие с креста»? Варианты ответа: 1) Д. Веласкес; 2) Ф. Снейдерс; 3) П. Рубенс.
5. Как называется картина Я. Йорданса («Бобовый король»? Варианты ответа: 1) «Анатомия доктора Тульпа»; 2) «Бобовый король»; 3). «Извлечение камня глупости».

6. Кто написал картину «Портрет старика»? Варианты ответа: 1) П. Рубенс; 2) Рембрандт; 3) Д. Веласкес.
7. Как называется картина Эль Греко? («Поругание Христа»). Варианты ответа: 1) Пятая печать; 2) Поругание Христа; 3) Поклонение пастухов.
8. Как называется картина Н. Пуссена? («Пейзаж с Полифемом»). Варианты ответа: 1) Аркадские пастухи; 2) Пейзаж с Полифемом; 3) Царство Флоры.
9. Кто автор картины «Клятва Горациев»? Варианты ответа: 1) Ж.-Б. Шарден; 2) Ж.-Л. Давид; 3) Ж.-О. Энгр.
10. Как называется картина и кто художник? (Ж.-Б. Шарден «Молитва перед обедом»). Варианты ответа: 1) Де Хоох «Хозяйка и служанка»; 2) Ж.-Б. Шарден «Молитва перед обедом»; 3) А. Ватто «Капризница».

П Р И М Е Р Н Ы Е Т Е С Т Ы
П О Р А З Д Е Л А М К У Р С А (2 С Е М Е С Т Р)

ТЕСТ № 1

1. Как называют самый ранний период в развитии русской истории и искусства? Варианты ответа: 1) Владимирская Русь; 2) Киевская Русь; 3) Московская Русь.
2. К какому иконографическому типу относится икона «Божия Матерь Владимирская»? Варианты ответа: 1) «Знамение»; 2) «Одигитрия»; 3) «Умиление»; 4) «Великая Панагия».
3. Для какого храма Андрей Рублев написал свою икону «Троица»? Варианты ответа: 1) Киевский Софийский собор; 2) Московский Успенский собор; 3) церковь св. Троицы Троице-Сергиевского монастыря (лавры); 4) собор Нерукотворного Спаса Свято-Андроникова монастыря.
4. На каком христианском памятнике основана иконография фресок Дионисия в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове? Варианты ответа: 1) Ветхий Завет; 2) Новый Завет (Евангелие); 3) Акафист Пресвятой Богородице; 4) Четьи-минеи.
5. Какой русский правитель, в ознаменование своих ратных подвигов, заказал икону «Благословенно воинство (Церковь воинствующая)»? Варианты ответа: 1) Александр Невский; 2) Дмитрий Донской; 3) Иван Грозный; 4) Петр Первый.

ТЕСТ № 2

1. Кто автор первого плана Санкт-Петербурга? Варианты ответа: 1) Петр Первый; 2) Доменико Трезини; 3) Жан-Батист Леблон; 4) Карло Бартоломео Растрелли.
2. Кого изображают портреты (парсуны) Преображенской серии? Варианты ответа: 1) офицеров Преображенского полка; 2) участников Всешутейшего и Всепьянейшего Собора; 3) участников русского Великого Посольства в Западную Европу.
3. Кто установил конную статую Петра I работы К.Б. Растрелли (1745-1747) перед Михайловским замком? Варианты ответа: 1) Петр I; 2) Екатерина II; 3) Павел I.
4. На портрете кисти художника Георга-Фридриха Гроота, исполненном около 1760-62 годов, изображены: 1) Петр II и Екатерина II; 2) Петр III и Екатерина III; 3) Петр III и Екатерина II.
5. Первая картина на сюжет из истории России, завершенная А.П. Лосенко в 1770 году, называется: 1) «Руслан и Людмила»; 2) «Князь Игорь и Ярославна»; 3) «Владимир и Рогнеда»; 4) «Петр и Феврония».
6. Кто такие «смолянки» («смольнянки») Д.Г. Левицкого? Варианты ответа: 1) выпускницы Смольного института для благородных девиц; 2) монахини Смольного монастыря; 3) жительницы Смольнинского района С.-Петербурга.
7. Главным жанром искусства, согласно нормативным правилам, принятым в Императорской Академии художеств, считался: 1) портрет; 2) пейзаж; 3) исторический жанр; 4) бытовой жанр; 5) натюрморт.

8. На портрете работы В.Л. Боровиковского, написанном около 1800 года, российский император Павел I показан в: 1) коронационном облачении; 2) одеянии кавалера ордена св. Андрея Первозванного; 3) одеянии гроссмейстера Мальтийского ордена (ордена св. Иоанна Иерусалимского).

ТЕСТ № 3

1. Гусарский офицер Д.В. Давыдов с портрета кисти О.А. Кипренского (1809) впоследствии стал героем: 1) русско-турецкой войны; 2) русско-шведской войны; 3) Отечественной войны 1812 года; 4) Великой Отечественной войны.
2. В картине «Последний день Помпеи» живописец К.П. Брюллов, в качестве одного из героев, изобразил: 1) императора Николая I; 2) императора Наполеона I; 3) А.С. Пушкина; 4) самого себя.
3. В портрете кисти Ф.А. Бруни, написанном в 1820 г., княгиня З.А. Волконская изображена на сцене, в театральных доспехах, в образе: 1) Жанны д'Арк; 2) рыцаря Танкреда; 3) Александра Великого (Македонского).
4. В качестве «идеального прототипа» для фигуры Христа в картине «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения» (1835) художник А.А. Иванов использовал: 1) Туринскую плащаницу; 2) икону работы Андрея Рублева; 3) статую Аполлона Бельведерского; 4) статую Христа работы Б. Торвальдсена.
5. Вариант картины П.А. Федотова «Сватовство майора» (1848) из Русского музея отличается от варианта Третьяковской галереи, так как: 1) в картине ГРМ на переднем плане изображена не кошка, а собачка; 2) в картине ГРМ скатерть на столе зеленая, а в ГТГ красная; 3) в картине ГРМ фигурирует не майор, а капитан.
6. За дипломную работу «Воскрешение дочери Иаира» (1871) золотую медаль, вместе с И.Е. Репиным, также получил еще один выпускник Академии художеств, это: 1) И.Н. Крамской; 2) К.Е. Маковский; 3) В.Д. Поленов; 4) В.И. Суриков.
7. Кто «вписал» фигуры медведей в картину И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» (1889)? Варианты ответа: 1) И.Е. Репин; 2) В.Е. Маковский; 3) К.А. Савицкий.
8. Герой картины В.И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» (1895) присоединил Сибирь к владениям какого русского правителя? Варианты ответа: 1) Ивана Грозного; 2) Алексея Михайловича; 3) Петра Первого; 3) Николая Второго.

П Р И М Е Р Н Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь В О П Р О С О В К З А Ч Е Т У С О Ц Е Н К О Й (1 С Е М Е С Т Р)

1. Искусство крито-микенской цивилизации.
2. Искусство вазописы «тёмных» веков, архаической и классической Греции.
3. Стили в греческой архитектуре. Ансамбль Афинского Акрополя.
4. Идеал человека в греческой скульптуре.
5. Основные школы эллинистического искусства.
6. Влияние этрусского и греческого искусства на искусство Древнего Рима.
7. Скульптурный портрет и его место в искусстве Древнего Рима.
8. Выдающиеся архитектурные памятники Древнего Рима.
9. Особенности искусства раннего христианства.
10. Искусство Византии.
11. Искусство «Каролингского ренессанса»: архитектура, скульптура, монументальная живопись.
12. Искусство романской эпохи.
13. Архитектурное и скульптурное убранство готических соборов.
14. Возрождение и его место в истории западноевропейского и мирового искусства. Периодизация эпохи Возрождения.
15. Основные черты и особенности искусства Раннего Возрождения.

16. Титаны Высокого Возрождения.
17. Маньеризм: поздний Ренессанс или раннее барокко?
18. Немецкая и нидерландская художественные школы в искусстве Северного Возрождения.
19. Особенности Северного Возрождения в искусстве Англии и Франции.
20. Французский классицизм XVII века.
21. Барокко в итальянском и испанском искусстве XVII века.
22. Фламандское барокко и его своеобразие.
23. Зарождение реализма в голландской живописи XVII века.
24. Творчество Рембрандта.
25. Система жанров в живописи XVII века.
26. Черты реализма в изобразительном искусстве эпохи Просвещения.
27. Сентиментализм XVIII века как предтеча романтизма.
28. Рококо в архитектуре и изобразительном искусстве XVIII века.

*П Р И М Е Р Н Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь
В О П Р О С О В К З А Ч Е Т У С О Ц Е Н К О Й (2 С Е М Е С Т Р)*

1. Духовно-эстетические основы русского средневекового искусства.
2. Иконография, канон и творческая эволюция в русском средневековом искусстве.
3. Духовная гармония и идеи национального единства в творчестве русских средневековых мастеров эпохи расцвета (Андрей Рублев, Дионисий).
4. Церковный канон и политическая идеология в искусстве Московского царства.
5. Образ человека в русском средневековом искусстве (парсуна).
6. Общая характеристика русского Просвещения: открытие мира и могущества разума.
7. Наследие иконы и европейский опыт у художников петровской эпохи (И. Н. Никитин, А. М. Матвеев).
8. Мастера-иностранцы и их вклад в русское искусство (Б. К. Растрелли, И. Г. Таннауэр, Л. Каравакк, П. А. Ротари, Э.-М. Фальконе).
9. Духовно-эмоциональный мир человека в портретах 2-ой половины XVIII века (Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский).
10. Искусство как творение прекрасного: законы красоты и учебные задачи Академии художеств XVIII – начала XIX века.
11. Героика и гуманизм в портретах русского романтизма (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин).
12. Человек, долг и судьба в исторической живописи романтизма (К. П. Брюллов, Ф. А. Бруни).
13. Религиозно-философские произведения живописцев русского романтизма.
14. Жизненные ценности и образ «маленького человека» у художников «русского бидермейера» (П. А. Федотов, А. В. Тыранов, С. К. Зарянко).
15. Образ русского крестьянина у А. Г. Венецианова и художников его школы.
16. «Бунт 14-ти» (1863) в контексте идейной эволюции русской художественной мысли.
17. Товарищество передвижных художественных выставок, его устав, деятельность и роль в истории русского искусства.
18. Образы деятелей русской интеллигенции в портретах 2-ой половины XIX века.
19. Тема русской национальной истории у живописцев 2-ой половины XIX века (Н. Н. Ге, В. И. Суриков, К. Е. Маковский).
20. Мастера поздней Академии художеств (К. Д. Флавицкий, Г. И. Семирадский, В. С. Смирнов).
21. Русский пейзаж XVIII–XIX веков: типология и стилистическая эволюция.
22. Традиционное и новаторское у живописцев «серебряного века».
23. Художественные объединения в русском искусстве рубежа XIX–XX веков.

24. Фольклор и мотивы народного искусства в творчестве мастеров рубежа XIX–XX веков (М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих).
25. Социально-художественная утопия русского авангарда (общая характеристика).
26. Философско-эстетические и творческие теории главнейших деятелей русского авангарда.
27. Искусство и тоталитарная идеология в Советском Союзе.
28. Массовая агитация и гуманизм в искусстве периода Великой Отечественной войны.
29. «Суровый стиль» и «искусство памяти» в советском искусстве 1960–1970-х годов.
30. Официальная и неофициальная культура в СССР 1960–1990-х годов.

И Л Л Ю С Т Р А Т И В Н Ы Й М А Т Е Р И А Л (I С Е М Е С Т Р)

Крит: Кносский дворец. Царь-жрец, «Парижанка», Богини со змеями, Тавромахия; вазы в стиле «камарес», морском стиле. *Микены:* Львиные ворота, «маска Агамемнона».

Греция: Курсы и коры; *Мирон.* Дискобол, Афина и Марсий; Парфенон; Эрехтейон; Панафинейский фриз; *Поликлет.* Дорифор; *Лисипп.* Отдыхающий Геракл; Статуэтки из Танагры; *Скопас.* Менада; *Пракситель.* Аполлон Сауроктон, Афродита Книдская, Гермес с младенцем Дионисом; *Леохар.* Артемида Версальская, Аполлон Бельведерский; Лаокон; Венера Милосская; Пергамский алтарь; Венера Таврическая; Ника Самофракийская; портреты из Фаюма.

Этруски и Рим: Капитолийская волчица; *Вулка.* Аполлон из Вей; Марс из Тоди; Статуя Августа из Прима Порта; портреты Ливии, Нерона, Антиноя, Траяна, Филиппа Араба, Константина; Колонна Траяна; Пантеон; Колизей; Арка Тита; Храм Весты в Риме; Статуя Марка Аврелия.

Раннее христианство: Статуи Доброго пастыря, проповедующего Иисуса Христа, фрески римских катакомб; Святая София; Церкви Сан-Витале и Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне; мозаики из Сан-Витале: Император Юстиниан со свитой; Базилика Санта Мария Маджоре; Капелла в Аахене. *Романский стиль:* Пизанский собор, Аббатство Мария Лаах, соборы в Вормсе и Бамберге. *Готика:* Соборы Нотр-Дам в Париже, Руане, Шартре; Кельнский собор, порталы готических соборов, статуи Реймского (Мария и Елизавета) и Наумбургского (Эккегард и Ута) соборов.

Возрождение в Италии: *Дуччо.* Распятие; *Мартини.* Благовещение; *Джотто.* Мадонна Оньисанти, Сцены из жизни св. Франциска, Поцелуй Иуды; Собор св. Петра в Ватикане; *Мазаччо.* Поклонение волхвов, фрески из капеллы Бранкаччи во Флоренции (Чудо с податью, Изгнание из рая); *Вероккьо.* Крещение Христа, статуя Коллеони; *Донателло.* Статуя Гаттамелатты, Давид, Св. Георгий; *Альберти.* Палаццо Ручеллаи; *Браманте.* Темплетто; *Мантенья.* Голгофа, Мертвый Христос; *Мессина.* Святой Себастьян; *Боттичелли.* Весна, Рождение Венеры; *Леонардо да Винчи.* Автопортрет, Мадонна в гроте, Джоконда, Мадонна Бенуа, Мадонна Литта, Тайная вечеря, Дама с горностаем; *Рафаэль.* Автопортрет, Афинская школа, Парнас, Велата, Венчание Марии, Мадонна Конестабиле, Преображение, Сикстинская мадонна, Триумф Галатеи; *Микеланджело.* Ватиканская Пьета, Флорентийская Пьета, Пьета Ронданини, Давид, Свод Сикстинской капеллы, Мадонна Дони, скульптуры гробницы папы Юлия II, скульптуры Капеллы Медичи; Капитолийская площадь в Риме; *Тициан.* Даная, Кающаяся Мария Магдалина, Св. Себастьян, Венера Урбинская, Ассунта; *Джорджоне.* Мадонна в пейзаже, Юдифь, Спящая Венера; *Веронезе.* Оплакивание Христа, Брак в Кане; *Пармиджанино.* Мадонна с длинной шеей, Обращение Савла; *Тинторетто.* Обнаружение тела Св. Марка; *Арчимбольдо.* Времена года, Стихии; *Рени.* Несс и Деянира.

Северное Возрождение: *Братья ван Эйк.* Гентский алтарь; *Ян ван Эйк.* Портрет четы Арнольфини; *Рогир ван дер Вейден.* Снятие с креста; *Грюневальд.* Вознесение, Распятие; *Лука Лейденский.* Игра в шахматы; *Босх.* Испытание св. Антония, Несение креста, Воз сена, Сад наслаждений, Извлечение камня глупости; *Брейгель.* Вавилонская башня, Нидерландские пословицы, Слепые, Охотники на снегу, Триумф смерти, Деревенский танец, Избиение

младенцев; *Дюрер*. Автопортрет, Рыцарь, смерть и дьявол, Четыре всадника Апокалипсиса, Меланхолия, Адам и Ева; *Гольбейн*. Портрет Эразма Роттердамского; *Фуке*. Портрет Карла VII; *Клуэ*. Портрет Франциска I; *Гужон*. Нимфы.

Караваджо. Юноша с лютой, Снятие с креста, Игроки в карты, Обращение Савла, Призвание св. Матфея; *Бернини*. Экстаз св. Терезы, Аполлон и Дафна, Давид, колоннада собора св. Петра.

Хальс. Портрет молодого человека с перчаткой, Цыганка, Стрелковая гильдия св. Георгия; *Де Хоох*. Хозяйка и служанка; *Вермеер*. Молочница, Девушка с письмом, Головка девушки; *Терборх*. Бокал лимонада, Концерт; *Рейсдаль*. Болото; *Рембрандт*. Анатомия доктора Тульпа, Возвращение блудного сына, Даная, Ночной дозор, Портрет старика, Портрет старушки, Автопортрет с Саскией, Синдики, Завтрак в Эмаусе.

Рубенс. Вахх, Портрет камеристки инфанты Изабеллы, Портрет Елены Фоурмен с детьми, Воздвижение креста, Союз Земли и Воды, Персей и Андромеда; *Йорданс*. Бобовый король, Портрет молодых супругов, натюрморты; *Ван Дейк*. Автопортрет, Карл I на охоте, Семейный портрет; *Снейдерс*. Фруктовая лавка, Рыбная лавка.

Эль Греко. Автопортрет, Апостолы Петр и Павел, Толедо в грозу, Срывание одежд, Христос, несущий крест; *Рибера*. Св. Иероним, Хромоножка; *Веласкес*. Портрет Оливареса, Завтрак, Кузница Вулкана, Менины, Портрет Себастьяна Моро, Сдача Бреды, Пряжи, Христос в гостях у Марфы и Марии, Венера с зеркалом; *Сурбаран*. Св. Лаврентий, Отрочество мадонны, Посещение св. Бонавентуры св. Фомой; *Мурильо*. Мальчик с собакой.

Пуссен. Пейзаж с Полифемом, Св. Матфей и ангел, Танкред и Эрминия, Похищение сабинянок, Аркадские пастухи; *Лоррен*. Пейзаж с нимфой Эгерией; *Жирандон*. Конная статуя Людовика XIV; *Перро*. Лувр; *Лево*. Во-ле-Виконт; *Мансар*. Версальский дворец, Собор Дома инвалидов; *Рен*. Собор св. Павла; *Буше*. Туалет Венеры; *Ватто*. Жилье, Капризница, Савояр, Итальянские комедианты, Французские комедианты, Лавка Жерсена; *Шарден*. Автопортрет, Молитва перед обедом, Прачка, Натюрморты; *Грëз*. Паралитик; *Робер*. Мост, Терраса в Марли; *Фрагонар*. Поцелуй украдкой, Качели; *Гварди*. Гран Канале, Вид на Санджорджо; *Гудон*. Портрет Вольтера; *Канова*. Амур и Психея, Три грации; *Колло*. Портреты Вольтера, Дидро, Фальконе; *Давид*. Клятва Горациев, Смерть Марата.

Хогарт. Автопортрет с собакой, Модный брак, Продавщица креветок; *Рейнолдс*. Амур, развязывающий пояс Венеры, портреты лорда Хитфилда, Сары Сиддонс в образе музы Трагедии; *Гейнсборо*. Утренняя прогулка, Портреты Сары Сиддонс, герцогини де Бофор.

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

На лекциях и семинарских занятиях студентам необходимо вести конспекты, которые они могут использовать для подготовки к тестам, контрольным работам и к зачету с оценкой. Особенно внимательно надо относиться к написанным преподавателем на доске названиям и терминам, а также к визуальному ряду произведений искусства, которые демонстрируются на занятиях. Это облегчит студенту процесс подготовки ко всем видам контроля, а также поиск дополнительной информации в специальной литературе и в интернете. При написании тестов и контрольных работ студентам важно знать важнейшие искусствоведческие термины, названия картин, скульптур, архитектурных сооружений, а также их авторов.

При подготовке к лекциям или семинарам студентам рекомендуется познакомиться с темой (указана в методичке) и литературой, приведенной там же; освежить в памяти материал предыдущего занятия (чтобы ощущалась тематическая связь, на протяжении всего курса). К семинарам обычно заранее готовятся вопросы; могут быть использованы визуальные параллели. При проведении семинаров в музейных залах, следует заранее познакомиться с общей экспозицией музея и составить представление, как она отражает логику эволюции искусства и соотносится с изложением материала в рамках курса.

Рекомендации для написания реферата. Студентам предлагаются сформулированные, примерные темы учебных рефератов, но в особых случаях, при консультации с педагогом, студент может выдвинуть и собственную тему. Задачей реферата является более глубокое ознакомление с каким-нибудь одним вопросом читаемого курса (интересующим студента): это может быть творчество отдельного, значительного художника, внесшего вклад в историю искусства, или некий аспект актуальной искусствоведческой проблематики, или обобщенный обзор одной из прочитанных тем. Поощряется, если студент опишет свое личное восприятие, например, выставки в залах Эрмитажа или Русского музея, посвященной тем или иным памятникам культуры. В последнем случае предполагается, что пишущий сможет применить в самостоятельной работе знания, полученные в ходе изучения курса: свяжет материал выставки с общими стилистическими тенденциями соответствующей эпохи, попытается сделать выводы о роли и месте отдельных авторов в развитии художественного процесса, об историко-культурных итогах последнего.

В помощь студентам предлагается широкий выбор специальной искусствоведческой литературы. По опыту можно сделать вывод, что многие студенты предпочитают пользоваться доступными ресурсами сети Интернет. Следует подчеркнуть, что в советскую эпоху история искусства была сильно идеологизирована, что привело к определенным искажениям в трактовке и общих процессов, и вклада художников (некоторые самобытные художники вообще замалчивались). Пережитки «идеологической трактовки» сильно ощутимы также в материалах, произвольно размещаемых в Интернете. Поэтому студентам можно порекомендовать с известной осторожностью подходить как к книгам и статьям 1960-80-х годов, так и к Интернет-ресурсам (там подчас бытуют сомнительные, «скандальные» материалы). Следует соотносить полученную в иных источниках информацию (конечно, не сами исторические факты, а их толкование) с содержанием лекций, прочитанных в классе, и при возникновении непонимания, прибегать к помощи педагога.

Рекомендации при подготовке к зачету с оценкой. То, что выше говорилось об осторожном отношении к «советским идеологизированным источникам», распространяется и на подготовку к зачету с оценкой. Обилие доступной информации может дезориентировать студента. Рекомендуется познакомиться с формулировкой вопросов билетов (доступны и в печатном, и в электронном виде), при появлении неясностей следует обращаться к преподавателю. Студентам доступны презентации, демонстрируемые во время учебных лекций. Презентации концентрируют визуальный (изобразительный) и отчасти текстуальный материал; распределение последнего обеспечивает познавательную структуру, регулируемость, соответствующую излагаемой во время лекций внутренней логике развития искусства.

Посещение семинаров даёт дополнительные возможности при подготовке к зачету с оценкой. Как непосредственное знакомство с произведениями (репродукции которых будут фигурировать на зачете с оценкой), так и расположение памятников в экспозициях музеев помогает студенту усвоить визуальный материал в соответствующем порядке, подчас оценить внутренние взаимосвязи работ, логику творческих путей живописцев.

Главным критерием оценки учебной работы является пробуждение или активация самостоятельного мышления у студента; оценивается степень усвоения им изложенного в лекциях (или предложенного на семинарах) художественного материала и умение компетентно изложить свою точку зрения. Поскольку искусство пробуждает широкий диапазон эмоциональных реакций, допускается субъективная окраска изложения. Не поощряется прямое цитирование доступных источников, особенно если в результате в восприятии студента складывается искаженное понимание значения конкретного памятника, или общих закономерностей развития искусства. Поощряется использование возможно большего количества источников (ссылки на них должны непременно приводиться!), также использование материалов дискуссионного обсуждения актуальных фактов (или спорных моментов) на семинарах.