

**ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ**

Составлен в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению Зарубежное регионоведение и Положением «Об УМКД РАУ».

УТВЕРЖДАЮ:

Институт: Гуманитарных наук

Название института

Кафедра: мировой литературы и культуры

Название кафедры

Автор: кандидат искусствоведения, профессор Маргарян Г.С

Ученое звание, ученая степень, Ф.И.О

Дисциплина: Б1.В.ДВ.4 Искусствознание

Код и название дисциплины согласно учебному плану

Для бакалавриата:

Специальность: 41.03.01 Зарубежное регионоведение

Код и название специальности

Направление: Зарубежное регионоведение

Название направления

Зав. кафедрой мировой литературы и культуры
Меликсетян Л.С.

Ереван

Аннотация

1.1 Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине

Примерная программа дисциплины «Искусствознание» федерального компонента составлена в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального образования по специальности 100400 «Туризм».

1.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Курс «Искусствознание» взаимосвязан с дисциплинами: «Культурология», «Этнография народов мира».

1.3 Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной дисциплины)

Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь некоторое представление о наиболее известных представителях мировой культуры и искусства (в рамках школьной программы).

1.4 Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых является необходимой базой для освоения данной дисциплины)

Содержание

2.1 Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины. Студенты должны получить целостное представление о пространстве человеческой культуры и ее важнейшей части – искусстве, являющемся результатом индивидуально-неповторимого творческого процесса, основанного на принципе художественной интерпретации действительности.

Задачи дисциплины. Знакомство с важнейшими достижениями человечества в области искусства; развитие художественного вкуса, чувства меры, гармонии. Курс дает обязательный минимум знаний о процессе культурной эволюции человечества и знакомит с признанными шедеврами мирового искусства, что является первой составляющей в формировании интеллектуального багажа специалиста с высшим образованием.

2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после прохождения данной дисциплины)

Общекультурные компетенции

- владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в печатных
- и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-6);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7);
- владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета (ОК-8);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9);
- способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);
- и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-6);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7);
- владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета (ОК-8);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9);

- способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);

После прохождения дисциплины студент должен:

- приобрести базовые знания в области истории и теории искусства;
- научиться приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии;
- собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам;
- обладать общекультурными и социально-личностными компетенциями: 1) способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального саморазвития и самосовершенствования 2) способностью критически переосмысливать накопленный опыт; 3) способностью использовать этические и правовые нормы; 4) способностью к социальной адаптации; умением работать самостоятельно и в коллективе и пр.
- Развить умение самостоятельной работы со специальной литературой, рекомендованной преподавателем, и обладать навыками самостоятельного поиска информации.
  - выделять существенное в процессе культурного развития общества,
  - работать с искусствоведческой литературой,
  - писать рефераты на искусствоведческие темы

Знать:

- предпосылки возникновения стилей в искусстве;
- имена наиболее выдающихся художников, композиторов, скульпторов, понимать специфику их творчества и их творений.

Уметь:

- определять стилистику отдельных произведений искусства;

Владеть: искусствоведческой терминологией, навыками критического осмысления искусства.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах)

2.3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего, в акад Часах
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	72
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	72
1.1.1. Лекции	36
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов	
1.1.2.2. Кейсы	
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги	
1.1.2.4. Контрольные работы	2
1.1.2.5. Другое (указать)	
1.1.3. Семинары	36
1.1.4. Лабораторные работы	
1.1.5. Другие виды (указать)	
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	
1.2.1. Подготовка к экзаменам	
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)	
1.2.2.1. Письменные домашние задания	
1.2.2.2. Курсовые работы	
1.2.2.3. Эссе и рефераты	
1.2.2.4. Другое (указать)	
1.3. Консультации	
1.4. Другие методы и формы занятий	
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)	Экзам ен

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лек ции (ак. часо в)	Пра кт. заня тия (ак. часо в)	Сем ина ры (ак. часо в)	Лабор. (ак. часов)	Дру гие вид ы заня тий (ак. часо в)
1	72=36+36	3	4	5	6	7
Модуль 3.						
Введение						
Раздел Первый. Тема 1. Сущность, структура, функции культуры.	4	2		2		
Тема2.Искусство.Искусствоведение.Теория искусства.	4	2		2		
Тема 3.Культура и искусство первобытного общества	4	2		2		
Тема 4.Мифология как одна из первых попыток человечества к творчеству.	4	2		2		
Тема 5.Изобразительные искусства. Искусство графики	4	2		2		
Тема 6.Искусство живописи	4	2		2		
Тема 7.Искусство скульптуры	4	2		2		

Тема 8. Искусство архитектуры Зодчество.	4	2		2		
Тема 9. Искусство музыки.	4	2		2		
Раздел 2. Тема 9.Культура и искусство эпохи Возрождения. Раннее, высокое позднее Возрождение. Северное Возрождение. Маньеризм	8	4		4		
Тема 10. Западноевропейская культура и искусство Нового времени. (XVII–XVIII вв.)Барокко. Рококо. Классицизм	8	4		4		
Тема 11.Европейская культура и искусство XIX века	4	2		2		
Тема 12.Культура и искусство России XIX века	4	2		2		
Тема 13.Культура и искусство рубежа XIX-XX вв. Импрессионизм	4	2		2		
Тема 14.Неоимпрессионизм Постимпрессионизм. Символизм	4	2		2		

Тема 15. Модерн и модернизм (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, абстракционизм), Примитивизм.	4	2	2		
ИТОГО	72	36	36		

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины

Модуль 1

Введение

Раздел 1. Тема 1. Сущность, структура, функции культуры.

Культура как объект познания. Многозначность понятия «культура». Структура культуры. Место физической культуры. Область культуры, связанная с формированием, развитием и использованием телесно – двигательных способностей человека в соответствии с принятыми в культуре нормами, ценностями и образцами. Смысл культурного творчества человека. Передача культурной информации.

Культура и язык. Культура и символ. Специфика художественной культуры. Искусство – часть духовной культуры (наряду с другими духовно-ценностными формами: наукой, религией, моралью).

Предпосылка художественной деятельности в искусстве – эстетическое отношение к миру. Природа и искусство. Формирование эстетического идеала.

Формы искусства: религиозное – светское; массовое – элитарное; мировое – национальное.

Полифункциональность искусства. Важнейшие функции: аксиологическая, коммуникативная, просветительская, гедонистическая, воспитательная, познавательная, мифологическая, эстетическая, прогностическая, суггестивная, творческо-преобразовательная, компенсаторная. Качественно определенные и переходные состояния культуры. Восток – законсервированное прошлое культуры, Запад ее состояние, направленность в новое время и зачатие будущего. Симпатическая магия. Абстрактное мышление. Стремление первобытного художника к «портретной схожести», оттачивание искусства. Ремесленное производство – путь выхода культуры из первобытного состояния (Древняя Греция, Рим). Понятие цивилизации (египетская цивилизация, греческая цивилизация и т.д.)

Литература: Мировая культура и искусство: учебное пособие / сост. А.М. Белоуков, Р.С. Бикметов, Г.В. Борисова и др. – Кемерово: ГУ Куз-ГТУ, 2004.

Мировая художественная культура: учебное пособие для вузов: в 2-х т. Т. 1. / Б. А. Эренграсс, Е. А. Ботвинник, В. П. Комаров и др.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.

Каган М. С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996

Каган М. С. Художественная культура как система. Вопросы социологии искусства. Сб. ст.; ЛГИТМиК, 1980.

Тема 2. Искусство. Искусствоведение. Теория искусства.

Искусство как форма общественного сознания, как специфическая форма практически-духовного освоения мира. Речь как стимул зарождения духовной культуры, искусства. Виды искусства (живопись, архитектура, скульптура, музыка, театр, художественная литература, кино и т.д.) как специфическая художественно-образная форма воспроизведения действительности. Искусство как средство приобщения к нравственному. Просветительская и воспитательная функции искусства. Искусствоведение

или искусствознание – комплекс общественных наук, изучающих искусство, а так же отдельные виды искусства. Теория искусств. История искусств. Художественная критика. Три измерения искусства –плоскость, пространство, время.Прямые и косвенные искусства.

Литература: Мировая художественная культура: в 4 т.. Т. 1.: От зарождения до XVII века: очерки истории / Е.П. Львова, Н. Н. Фомина, Л. М. Некрасова, Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер, 2006.

Каган М. С. Морфология искусства. Л.: Искусство. 1972.

Тема 3. Культура и искусство первобытного общества

Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной культуры. Неолитическая революция и ее значение для развития материальной и духовной культуры.

Роль мифа в первобытной культуре. Особенности мифологического сознания. Первобытный синкретизм. Первобытное искусство, его особенности.

Истоки художественного отношения к миру, теории происхождения искусства. Искусство и магия.

Проблема интерпретации артефактов эпохи первобытности. Изографическая форма и символическое воплощение образа в искусстве верхнего палеолита. Пиктография.

Памятники первобытной культуры: наскальная живопись, мегалитические сооружения, скульптура. Проблемы восприятия первобытного искусства и его эстетической оценки. Элементы первобытной культуры в культуре современного мира.

Литература: Тейлор Э., Первобытный мир., М., 1985

Искусство в системе культуры, сб. под ред М.С. Кагана, Л., 1987

Тема 4.Мифология как одна из первых попыток человечества к творчеству. (2 часа)

Архетип в мифе и в искусстве. Гесиод (VII в. до н.э.) и его поэма «Труды и дни». «Золотой век», «Серебряный век», «Медный век», «Век героев», и «Железный век». Архетип золотого века, одинокого младенца, матери и т.д. Прогрессивное и регрессивное мышление в мифах.Мифология как символическая (знаковая) система, с помощью которой воспринимался мир. Утопия мифов. Виды мифов. Эсхатологические мифы.Мирон. Поликлет.

Литература: Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.П. Сартр. Сумерки богов. Москва. Изд. Полит. Литературы. 1990.

МирчаЭлиаде. Мифы. Сновидения. Мистерии. «Рефл-бук»ю «Ваклер». 1996.

В. М. Найдыш. Философия мифологии. Гардарика. Москва 2002.

Тема 5.Изобразительные искусства. (4 часа)

Искусство графики – искусство грифеля.Графика как подготовительная стадия для других искусств (эскиз). Графика как популяризатор произведений других искусств (репродукционная графика, плакат, афиша).Отличие графики от живописи. Конфликт плоскости и пространства. Каллиграфия.

Рисунок. Первые материалы для рисования. Пергамент.Бумага. Инструменты рисования.Рисунок пером. Рисунок кистью. Рисунок мягкими инструментами.Серебряные грифели (Рафаэль). Графитный карандаш. Энгр.Японский рисунок. Цеховые художественные мастерские. Свободные художники. Леонардо да Винчи. Карикатура. Мастера карикатуры (Брейгель. О. Домье.Тулуз-Лотрек, Форен, Стейнлен, Гейне, Гульбрансон, Цилле и др.) Плакат. Искусство книги. Прикладная графика.

Литература:Баренбаум И. Е. История книги. М.: Книга, 1984.

Безмоздин Л. Н. Дизайн в современной культуре. Искусство в системе культуры; Сб. ст. Л.: Наука, 1987.

Голлербах Э. Ф. История гравюры и литографии в России. М.;Пг: ГИЗ,1973.

Калитина Н. Н. Графика как вид искусства. Искусство и зритель. Л.: Знание, 1961.

Тема 6. Искусство живописи (4 часа). Изобразительные и экспрессивно-декоративные функции живописи. Станковые картины. Холст (15-16вв.) Техники живописи. Пастель. Мастера пастели (Шарден, Латур, Лиотар (18 в.), Менцель, Мане, Ренуар, Эдгара Дега (19 в.)). Техники живописи. Мастера акварели (Нидерланды - братья Лимбурги, Губерт ван Эйк), (Франция - Жан Фуке), (Германия – Дюрер). Акварель – национальное искусство англичан (Гёртин, Тёрнер, Котмэн). Импрессионизм – второй расцвет акварели.

Фреска – живопись больших плоскостей. Темпера. Масляная живопись. Ян ван Эйк (15 в.) Джорджоне, Тициан. Техника старых мастеров и техника новейшей живописи. Нерасчлененный метод живописи. Мастера колорита (Тициан, Рембрандт, Тьеполо). Краска и свет в живописи. Тон в живописи. Линия и красочное пятно в живописи (Матисс, Гоген, Ван Гог). Перспектива в живописи. Витраж. Гобелен. Темп в живописи (содержание изображенных событий, скорость и сила мазка).

Литература: Волков Н. И. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.

Суздалев Л. К. Основы понимания живописи. М.: Искусство. 1964.

Башинская И. А. Образ в изобразительном искусстве: Законы восприятия живописи, скульптуры и графики. СПб.: Санкт-Петербургская организация общества «Знание» России, 1992.

Тема 7. Искусство скульптуры (4 часа)

Трехмерность скульптуры. Понятие пластики (красота движения, гармоничность жеста, форм и линий). Тотем – первое скульптурное изображение. «Звериный стиль» в искусстве скульптуры. Микеланджело – гений Возрождения. Ограниченность тематического репертуара скульптуры (по сравнению с живописью). Свободная скульптура. Рельеф. Барельеф.

Материалы скульптуры. Египетский пластический стиль. Барочный стиль. Дерево. Камень. Мрамор. Бронза. Лепка в мягких материалах. Глина. Отливка и чеканка в металле. Глазурь (терракота Месопотамии). Испанская майолика. Фарфор. Китай. Слоновая кость - любимый материал феодального общества (Фидий).

Литература: Башинская И. А. Образ в изобразительном искусстве: Законы восприятия живописи, скульптуры и графики. СПб.: Санкт-Петербургская организация общества «Знание» России, 1992.

Ермонская В. В. Что такое скульптура., М.: Изобразительное искусство, 1977.

Пастернак Я. П. Поэтика пластического изображения: Гармония, контраст, ритм, пластика. СПб. ; ЛФ ВНИИТЭ, 1991.

Тема 8. Искусство архитектуры. Зодчество.

Термин, понятие «архитектоники» (греч. *architektonike* - строительное искусство) - художественное выражение закономерностей строения, присущих конструктивной системе зданий, а также круглой скульптуре или объемным произведениям декоративного искусства. Взаимосвязь и взаиморасположение несущих и несомых частей конструкции, ритмический строй форм и пропорций. Выразительное соотношение пластических элементов, из которых строится художественный образ. **Архитектура** (лат. – *architectura* от греч. *architekton* – строитель) как система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни и деятельности людей, а также само искусство создавать эти здания и сооружения в соответствии с законами красоты. **Гражданская архитектура** – общественные здания (церкви, здания музеев, кинотеатры, учебные заведения, жилые дома). **Промышленная архитектура** – здания заводов, фабрик,

электростанций и др.). Архитектонические искусства – архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн ничего не изображают. Образ мира строится неизобразительным путем. Зодчество «созидать», «здание», «создание». Значение архитектуры в деле создания «второй природы» путем преобразования в культурных целях естественных ландшафтов и материалов. Архитектура и внешнехудожественная, утилитарная форма практической деятельности людей. Суть, смысл зодчества. Неповторимый архитектурный элемент как признак зодчества. Точное определение сущности архитектуры и Витрувий – «прочность, польза, красота». Архитектурное сооружение как произведение искусства. Соотношение художественного образа здания с его утилитарным назначением и выразительными качествами материалов, логикой конструкции. Предметность, «вещность», пространственность-качественные характеристики этого семейства искусств. Понятия статичности, непроцессуальности. Произведения изобразительного и архитектурного искусства как художественный текст, неотделимый от материала, в котором он воплощен. Колизей, Парфенон, Гегарт, Татев, Эчмиадзин, Зимний дворец, Кремль как своеобразные портреты целых эпох и народов. Безмолвие и красноречивость архитектурных колоссов Египта, Персии, пещерных храмов Индии и др. Переплетение духовного и материального, эстетического и утилитарного, художественного и внешнехудожественного в архитектуре. Зодчий, прораб, конструктор. Творческая личность зодчего. Современные «мозговые тресты».

Литература: Варданян, Р.В. Мировая художественная культура. Архитектура / Р.В. Варданян. – М.: ВЛАДОС, 2004.

Иконников А. В. Художественный язык архитектуры. М.: Искусство, 1985. Сов. Художник, 1988.

Ильин М. А. Основы понимания архитектуры. М.: Академия художеств СССР, 1963.

Тема 9. Искусство музыки.

Музыка как комплекс выразительных средств – гармония, ритм, тембр, мелодия и т.д. «*Серьезная*» музыка (оратория, опера, симфония, концерт). «*Легкая*» музыка (песня, романс, танцевальная музыка и т.д.). «*Суть*» музыки.

Взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Связь музыки в сознании древних с космосом и числом. Пифагор (6-4 вв. до н.э.). Зависимость высоты музыкального звука от длины звучащей струны. Космос как звучащее, слышимое, зрительно осязаемое тело. Аристид Квинтилиан. Время года и шкала музыкальных интервалов.

Иоганн Кеплера (1571-1630). «Гармония мира». Гармония как универсальный мировой закон. Идеи космической музыки и Пауль Хиндемит (1895-1963). Электронная революция. Электронный синтезатор звуков («Солярис» Тарковского и др.)

Идея нравственного воздействия музыки на человека. Античная концепция музыкального воздействия. Использование музыки в воспитательных целях. Учение об аффектах. А. Кирхер (1601-1680).

Эпоха Возрождения - профессиональная музыка теряет характер чисто церковного искусства и испытывает влияние народной музыки, проникается новым гуманистическим мироощущением. Искусство вокальной и вокально-инструментальной полифонии в творчестве представителей «Ars nova» («Нового искусства») в Италии и Франции XIV в., в новых полифонических школах — английской (XV в.), нидерландской (XV—XVI вв.), римской, венецианской, французской, немецкой, польской, чешской и др. (XVI в.). Жанры светского музыкального искусства. Светские гуманистические устремления у франко-фламандских мастеров (Жоскен Дебре, Орландо Лассо), в искусстве композиторов венецианской школы (А. и Дж. Габриели).

Период Контрреформации. Мартин Лютер. Кальвин. Изгнание многоголосия из религиозного культа. Реформа Палестрины. Сохранение полифонии для католической церкви. Новые жанры. Италия. Расцвет искусства изготовления смычковых инструментов. Месса, литургия, кантата, оратория, песня, романс. Программная музыка. А. Скрябин – «Поэма экстаза», «Поэма к пламени». Воздействие литературы на музыку и

наоборот. Музыка поэзии романтиков, инструментовка стиха». Музыка и изобразительное искусство. М. Чюрленис (1875-1911). «Соната солнца», «Соната весны», «Соната моря». Валерий Кандинский. Краска как музыкальный звук, красочная палитра как симфонический оркестр. Цвето-музыкальный синтез. А. Н. Скрябин. «Прометей». Литература: Каган М. С. Музыка в мире искусств. СПб.: УТ, 1996.

Каган М. С. Об изучении музыки в контексте художественной культуры : Сб. ст. Отв. ред. Леонтьева Э. В. Л.: ЛГИТМиК, 1987.

Кадцын Л. М. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М.: Высшая школа, 1990.

Тема 10. Культура и искусство эпохи Возрождения. Раннее, высокое, позднее Возрождение. Северное Возрождение. Маньеризм

Хронологические рамки и географическое пространство культуры Возрождения. Города Северной Италии – очаги нового мироощущения. Возвращение к античным идеалам и архетипам. Гуманизм.

Проторенессанс (XIII–XIV вв.). Данте, Джотто, Дибондоне – представители преддверия Возрождения. Раннее Возрождение (конец XIV–XV вв.). Творчество художников Мазаччо, Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли, скульптора Донателло, архитектора Филиппо Брунеллески. Процессы секуляризации в ренессансной культуре. «Декамерон» Бокаччо.

Религиозная картина мира и образ человека в живописи, скульптуре. Развитие новых живописных жанров, технических приемов и эстетических теорий. Высокое Возрождение (конец XV– начало XVI вв.).

Титаны Возрождения. Универсализм Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти. Позднее Возрождение в работах, Джакомо Виньола, Андреа Палладио.

Новые тенденции в архитектуре (рост классических, академических традиций, усиление декоративности), в живописи (маньеризм). Северное Возрождение: особенности развития во Франции, Германии, Испании, Нидерландах, Англии.

Искусство Возрождения и его мировое значение. Противоположные оценки эпохи: «величайший творческий подъем» (Вазари, Маркс) или «жизненная драма, кризис личности, нравственная деградация» (Ортега-и-Гассет, Хейзинга, Бердяев).

Памятники ренессансной культуры в российских музеях. Новые направления в архитектуре. Переработка античных традиций и ордерной системы. Разработка центрально-купольной храмовой постройки, городского дворца, палаццо. Орнаментальное оформление зданий колоннами, пилястрами, львиными головами, «путти», гипсовыми венками, полукруглыми арками. Брунеллески – родоначальник ренессансной архитектуры, его работы: купол собора Санта-Мария дельФьоре, Воспитательный дом во Флоренции.

Творчество Альберти и Майано как следующий этап в развитии флорентийского зодчества. Зарождение принципов архитектуры высокого Возрождения в Риме. Монументальный стиль Браманте: работы в Ватикане, проект собора святого Петра в Риме. Вклад Микеланджело в развитие ренессансного зодчества. Палладио – архитектор позднего Возрождения.

Скульптура Возрождения, обретение ею самостоятельного значения. Развитие жанров портрета, конной статуи, декоративного рельефа. Использование новых материалов (полихромной керамики). Выдающиеся скульпторы Возрождения: Гиберти, Донателло, Вероккьо, Микеланджело.

Нидерландское Возрождение как своеобразный очаг изобразительного искусства 15-16 вв. Его демократичный характер, национальное своеобразие. Черты фольклора, фантастики, гротеска, отображение социальных контрастов, народных форм культуры, быта и нравов. Внимание к деталям, умелое воспроизведение фактуры материалов, оптических эффектов. Усовершенствование техники масляной живописи. Творческие портреты ван Эйка, ван дер Вейдена, ван дер Гуса, Босха, Брейгеля.

Ренессансная живопись Германии начала 16 в. как период самого высокого расцвета немецкого изобразительного искусства. Обращение к духовному миру человека (развитие портрета), особое значение пейзажа и интерьера в решении эмоционального строя образов. Представители немецкого Возрождения: Грюневальд, Дюрер, Крапах, Гольбейн. Мастера французского Возрождения: художники Ж. и Ф. Клуэ, скульпторы Гужон и Пилон. Строительство замков на берегу Луары и начало возведения Луврского дворца.

Музыкальное искусство Возрождения. Эстетика Ars nova: влияние народного творчества, опора на светские жанры, широкое использование музыкальных инструментов, связь с бытовой песенностью. Расцвет нового искусства в городах. Культивирование жанров мадригала, мотета, баллады, каччи, виреле, фроттолы, виланеллы, вильянсико, шансон. Самостоятельное значение инструментальной музыки для лютни, органа, клавира, скрипки. Зарождение таких инструментальных жанров, как фантазия, вариации, ричеркар, канцона, прелюдия, токката. Жанры церковной музыки – месса и духовный мотет.

Композиторы Возрождения: де Витри, де Машо, Жанекен (Франция), Ландини, Палестрина, Габриели (Италия), Исаак, Зенфль, Хаслер (Германия), Кабесон, де Моралес (Испания), Берд, Данстейбл, Таллис (Англия), Гомулка (Польша), Дюфай, Окегем, Обрехт, Лассо (Нидерланды).

Маньеризм как направление в художественной культуре Италии 16 в., отразившее кризис ренессансных гуманистических идеалов. Основные черты маньеризма: культивирование представлений о неустойчивости мира, драматическая острота образов, аллегоричность и иррациональность сюжетов, преувеличенная экспрессия поз и движений, тяготение к динамичной композиции, удлиненность пропорций фигур, колористические и световые диссонансы, эклектизм выразительных средств. Живописцы маньеризма: Понтормо, Пармиджанино, Романо, Вазари, Бронзино. Скульпторы: Челлини, Джамболонья.

Литература: Базен Ж., История искусства от Вазари до наших дней. М., 1995

Воротников А.А., Горшков О.Д., Ёркина О.А. История искусств. – Мн: Литература, 1997.

Тема 11. Западноевропейская культура и искусство Нового времени. (XVII–XVIII вв.) Барокко. Рококо. Классицизм

Хронологические рамки и культурно-исторический смысл понятия «Новое время». Развитие научной культуры и эволюция духовного мира человека. Наука как высшая ценность культуры.

Барокко: архитектура Л.Бернини, Ф.Борромини; живопись Италии, Германии, Фландрии и Голландии, Франции, Испании XVIIв. Главный критерий эстетики барочной живописи - красота, к ней "можно приблизиться, но нельзя ею овладеть". Идеализация формы. Категория "грации" (лат.прелесть, изящество). Категория - "декорум" - отбор соответствующих тем и сюжетов. "Достойные" сюжеты (исторические, героические). Низшие жанры. Цензура. Портрет как выразитель "благородства" и "величия". "Большой стиль", "большая манера" любимые термины Бернини. Главный способ художественного обобщения - иносказание, аллегория. Искусственная экзальтация, героизация обыденного, и как следствие - роскошь, величавость, божественность, блеск, великолепие. Театральность Барокко. Странные сочетания возвышенной духовности, примитивного натурализма, драматизма, грандиозности масштабов.

Искусство барокко как "реакция на рационалистическую попытку" найти единый подход к проникновению в тайны познаваемого.

Мировоззрение барокко в литературе и музыке, в архитектуре, живописи и скульптуре. Сочетание мастерского владения формой, желания создать ощущение движения,

увлечение орнаментикой. "Весь мир - театр". Шекспир. Корнель, Расин, Мольер, Лопе де Вега.

Дворцы эпохи барокко. Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Самый крупный архитектурный ансамбль Италии - площадь св. Петра в Риме. Пространство перед храмом - ансамбль из двух площадей. Эффект "затягивания" в глубину архитектурного пространства. Колоннады. Бернини – скульптор. Мрамор и бронза - "искусство светописи и цветописи". "Экстаз Святой Терезы (1644-1652) - капелла Корнаро церкви Санта Мария делла Виттория в Риме. «Каменные одеяния» без силы тяжести. Динамика как категория стиля.

Рубенс великолепный. Рубенс Питер Пауль (1577 - 1640) как символ художественной эпохи. Искусство Рубенса - типичное выражение стиля барокко. Жизнеутверждающее начало, преобладание чувства над рассудочностью. Физическая сила, страстность, необузданность, упоение природой приходят. Рубенс как центральная фигура фламандского искусства. Две нидерландские школы XVII века - фламандская и голландская. Ученики Рубенса: Ван Дейк, Снейдерс, Ян Брейгель Бархатный, Антонисван Дейк, Якоб Иорданс.

Харменсванрейн Рембрант (1606-1669), Вермер, Терборх, Рейсдал, Франс Хальс.

Рембрандт - вершина голландского реализма, итог живописных достижений голландской культуры XVII века. Творчество Рембранта как стремление к глубоко философскому постижению жизни, внутреннего мира человека со всем богатством его душевных переживаний. Портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые сцены, картины на исторические, библейские, мифологические темы. «Даная», «Портрет Яна Сикса», биографические автопортреты, "Возвращение блудного сына" Рембрантовское средство живописи - светотень. "

Архитектура барокко. Симметрия фасадов, элементы классического ордера, "вертикаль" и живописность. Первый образец стиля барокко - церковь Иль-Джезу (1573-1584) в Риме (Джакомо Бароцци да Виньола (1507-1573)) и Джакомо делла Порта (около 1537-1602).

Франческо Борромини, Карло Мадерна и Лоренцо Бернини. Перестройка собора Святого Петра (1606-1617). XVII в. в Италии - возведение дворцовых ансамблей (палаццо). Дворец Барберини (1625-1663), архитекторы К. Мадерна, Ф. Борромини и Л. Бернини.

«Нарышкинское барокко», «Растреллиевское барокко». Рождение Петербурга. Доменико Трезини., А. Шлютер, И.-Г. Шедель, Г.-И. Маттарнови. Ф. Б. Растрелли - законодатель российской архитектурной моды сер. XVIII столетия.

Истинный расцвет архитектуры середины XVIII столетия. Франческо Бартоломео Растрелли, или Растрелли-сын (1700-1771). Бартоломео Карло Растрелли. Бернини и Борромини.

Вместо привычного равновесия несущих и несомых частей здания - напряжение, борьба, сложные динамические построения. Летний дворец, Большой Царскосельский дворец, Зимний дворец, Воронцовский и Строгановский дворцы, Большой Петергофский дворец, собор Смольного монастыря. Большой Петергофский дворец. Зимний дворец. Анфиладное построение, анфилады, пересекающиеся по диагонали.

Музыка барокко: контрастность, напряжение, динамичность образов, аффектация, тяготение к величавой пышности, совмещение реальности и иллюзии. Новые музыкальные жанры: концертто гроссо, инструментальные сонаты, сюиты (Ж.Б. Люлли, А. Корелли, Г. Персел, Т.Д. Альбини, А. Вивальди, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Д. Скарлатти).

Классицизм – наиболее полное выражение умонастроения эпохи Просвещения. Рационалистическая философия Р. Декарта – идеология классицизма. Художественное творчество и искусство классицизма в период укрепления абсолютизма во Франции. Архитектура классицизма: Ж. Ардуэн – Монсар, К. Перро, К. Кемпбелл. Садово-парковое искусство. Скульптура: Ф. Жирардон, А. Кузевокс, П. Пюже. Живопись: Н. Пуссен, К. Лоррен. Музыка классицизма. Симфония как концепция мироздания. И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Керубини, Л. В. Бетховен.

Расцвет театра. Комедия Дель Арте. Творчество Мольера, Ж. Расина, Корнеля. Рококо: живопись: А.Ватто, Ф.Буше, О.Фрагонар; архитектура: П.А. Деламер, Ж. Боффран; музыка: «галантный стиль» Ж. Рамо, Куперен, А. Кампра, Д. Скарлатти. Неоклассицизм: скульптура Ж.Б.Пигаль, А.Канова, Э.М.Фальконе, Ж.А.Гудон; живопись С.Шарден, Д.Б.Тьеполо, А.Р. Менгс, И.Тишбейн. Жанр "ведута": Д.А.Каналетто, Б.Беллотто, Ф.Гварди. «Золотой век» английской живописи. Оперное искусство: А. Скарлатти, Д.Перголези, Ф. Филидор, К. Монтеверди, К. Глюк. Опера seria, опера буфа, французская комическая опера.

Литература: Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. М., 2007. Т. 1

Тема 12. Европейская культура и искусство XIX века

Революционные движения, войны и национальное самосознание в Европе. Идеи свободы, равенства, братства – эволюция демократической культуры. Культура классического капитализма. Бонапартизм и культура Франции. Отражение процессов отчуждения личности в западноевропейском искусстве XIX века. Проблема метода в художественной культуре. Неоклассицизм (ампир). Архитектура: Ж.Б. Лепер, Ж. Гондуэн, Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен, Ж.Ф. Шальген. Скульптура: Ф. Рюд, А. Канова, Б. Торвальдсен, Г. фон Шадов. Живопись: Ж.Л. Давид. Человек и мир в культуре романтизма. Проблемы кризиса разума и трагедия человека в романтизме. Особенности английского, французского и немецкого романтизма. Французский романтизм: живопись Э. Делакруа, Т. Жерико; литература В.Гюго. Испанский романтизм: живопись Ф. Гойя. Немецкий романтизм: живопись К.Д. Фридрих; литература Г. Клейста, Э. Гофмана. Английский романтизм: живопись У. Блейк, Д. Констебл, У. Тернер прерафаэлиты У.Х. Хант, Д.Э. Миллес, Д.Г. Россетти; литература Д. Байрон, П. Шелли, В. Скотт, Ч. Диккенс, «озерная школа»; архитектура: неоготика Ч. Бэрри. Романтизм в музыке: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон.

Реализм. Основные принципы критического реализма и их общекультурное значение. Реализм в Англии, Франции, Германии. Английский реализм: «викторианцы», Ч. Диккенс, У. Тиккерей. Французский реализм: живопись – «Барбизонская школа»: Т. Руссо, Ж. Дюпре, Добиньи, Ж.Ф. Милле; скульптура О. Роден. Итальянский реализм: музыка – «веризм» Р. Леонкавалло, Д. Пуччини, Д. Россини, Г. Доницетти, Д. Верди. Формирование нового символического языка искусства в культуре XIX века. Новые виды искусства. Синтез и интеграция в культуре Европы XIX века. Формирование демократической культуры. Характеристика «кризиса культуры» в кон-це XIX века и его осмысление в искусстве. Импрессионизм К. Моне, К. Писсаро, Э. Дега, О. Ренуар. Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм) Ж. Сера, П. Синьяк. Постимпрессионизм П. Сезанн, В. Ван-Гог, П. Гоген, А.деТулуз – Лотрек. Символизм. Модерн. А. Гауди. «Сецессион». Г. Климт.

Литература: Некрасова Е.А. Тернер. -- М: Изобразительное искусство, 1976.

Орлова М. Дж. Констебль. -- М: Искусство, 1946.

Турчин В.С. Теодор Жерико. -- М: Изобразительное искусство, 1982.

Тема 13. Культура и искусство России XIX века

Отечественная война 1812 года и национальное самосознание. Столкновение власти и общества. Имперская идеология. Стремление к реформированию общества.

Демократизация культуры. Архитектура: Классицизм (ампир): А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, В.П. Стасов, О.деМонферран, О.И. Бове. Русско-византийский стиль (псевдорусский) К.А. Тон. Неорусский стиль – идеи историзма и патриотизма: А.А. Парланд, В. Шервуд, Н.А. Померанцев, Ф. Фельнер, Г. Гельмер. Скульптура: Классицизм: И.П. Мартос, П. Клодт, М. Микешин, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин. Живопись:

путь от классицизма через романтизм к реализму. Классицизм – П. Брюллов «Последний день Помпеи».

Романтизм – О. Кипренский, А. Венецианов, А. Иванов.

Реализм – П.А. Федотов. Середина XIX в. – переход к критическому реализму.

1870 г – «Товарищество передвижных художественных выставок» (И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов) – метод критического реализма. Передвижники. И. Репин, В. Суриков, В. Маковский, К. Савицкий, Н. Ярошенко, В. Поленов, В. Васнецов и др.

Музыка: перв. пол. XIX в. – качественно новый этап развития русской музыкальной культуры. М.И. Глинка – родоначальник русской классической музыки. Создатель русской оперы – музыкальной драмы («Жизнь за царя»), оперы – сказки, оперы – былины («Руслан и Людмила»). А.С.Даргомыжский народно-бытовая музыкальная драма – опера «Русалка».

Композиторы – романтики (А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, П.П. Булахов, А.А. Григорьев) камерный жанр – песни, романсы. Втор. пол. XIX в. «Могучая кучка»: М. Балакирев, А. Бородин, Ц. Кюи, М. Мусоргский, Н. Римский – Корсаков. Новые музыкальные жанры – многочастная симфония и инструментальный концерт. П.И. Чайковский. Театр и его роль в общественно-культурной жизни России. Интерес к традиционной русской культуре.

Литература: Русские художники. А.Г.Венецианов. – М: Государственное издательство изобразительного искусства, 1963.

Соколов А.Н. История русской литературы XIX века (1 половина). – М: Высшая школа, 1976.

Турчин В.С. Орест Кипренский. -- М: Знание, 1982.

Василий Андреевич Тропинин (под ред. М.М.Раковской). -- М: Изобразительное искусство, 1982.

Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. Л: Музыка, 1983.

Тема 14. Культура и искусство рубежа XIX-XX вв.: Импрессионизм.

Переломный характер эпохи в социальной и духовной сферах жизни. Поиски новых форм искусства, оригинальных средств выразительности, стремление к новаторству, эксперименту, свободе творчества. Нарастание темпов художественной эволюции, пестрота сменяющих друг друга группировок и эстетических платформ. Активность выставочной жизни. Обилие изданий, посвященных искусству. Расширение сферы изобразительного творчества, формирование нового типа универсального художника. Выравнивание уровня развития отдельных видов искусства: живописи, архитектуры, скульптуры, книжной графики, декоративно-прикладного искусства, театральной декорации. Основные художественные течения.

Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Основные черты: фиксация мимолетных впечатлений, стремление запечатлеть мир в его подвижности и изменчивости.

Импрессионизм в живописи: передача богатства красок природы, разложение сложных цветов на чистые составляющие, отказ от четких контуров и черных теней, импровизационный характер композиции. Мане, Ренуар, Дега – непосредственные предшественники импрессионизма. Моне, Писсарро, Сислей как наиболее последовательные импрессионисты.

Использование эстетики импрессионизма в творчестве русских художников Коровина и Габаря.

Импрессионизм в скульптуре: передача мгновенных движений, текучесть и мягкость форм, пластическая эскизность. Скульпторы-импрессионисты Роден, Дега.
Импрессионизм в музыке: красочное воспроизведение образов природы, тонкая передача нюансов настроения, изобразительная звукопись, расширение колористических средств музыкальной выразительности в области лада, гармонии и инструментовки.
Дебюсси, Равель – ярчайшие представители музыкального импрессионизма. Проявление импрессионизма в творчестве композиторов де Фалья, Респиги, Шимановского, Черепнина.

Литература: Винер Кон История стилей изобразительного искусства. – М., 1998.
Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. – М., 1967.

Тема 15. Неимпрессионизм. Постимпрессионизм. Символизм
Неимпрессионизм как продолжение импрессионизма в живописи. Разработка техники дивизионизма, применение открытий в области оптики. Сера и Синьяк – главные представители неимпрессионизма.

Постимпрессионизм - собирательное название основных течений французской живописи рубежа 19-20 вв. Переход от импрессионистической фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний, к выражению внутреннего мира художника.

Ван Гог, Гоген, Сезанн, Тулуз-Лотрек как представители постимпрессионизма.

Символизм как художественное течение: обращение к мифологии, национальному фольклору, древним эзотерическим учениям.

Расцвет символизма в литературе (Малларме, Метерлинк, Элиот, Вячеслав Иванов. Белый, Хлебников, Брюсов), в изобразительных искусствах (Редон, Шаванн, Тороп, Мунк, Рерих, Бенуа, Бакст).

Литература: Ванечкина И.Л. Куда скачет "Голубой всадник"? (Шенберг, Кандинский, Скрябин: идея синтеза искусств). - Музыкальная академия, 1994, N1
Гартман К.О. Стили. Ч. 1, 2. – М., 1998.

Тема 16. Модерн и модернизм (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, абстракционизм). Примитивизм.

Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. Его эстетические принципы: преодоление эклектизма художественной культуры 19 в., использование новых технических и конструктивных средств. Модерн в архитектуре: свободная планировка зданий, орнаментальные, криволинейные очертания, индивидуализированный облик построек, текучесть форм фасадов, их близость скульптуре и природным явлениям, применение железобетона, стекла, облицовочной керамики. Эйфелева башня, Всемирная выставка, ангары Орли во Франции – архитектурные памятники конца 19 в. Русский модерн: творчество Шехтеля (доходные дома, особняки, вокзалы, торговые фирмы).

Модернистические течения в живописи как провозглашение независимости искусства. Новая трактовка цвета в фовизме (творчество Матисса, Дерена, Вламинка, Дюфи, Марке, Руо). Выражение душевного состояния разочарованного в своей эпохе художника в экспрессионизме (группировки «Мост», «Синий всадник»; а также творчество композиторов нововенской школы). Создание новой реальности в геометрических формах кубизма (творчество Пикассо, Брака, Гриси, Делоне, Леже; а также творчество скульпторов-кубистов Лорана, Липшица). Культ энергии, скорости, механистичности в футуризме (вортцисты в Англии, группа «Ниланд» в Германии, парксизм и симультатизм во Франции, лучизм в России; футуристические скульптуры Боччони, Габо, Певзнера). Мир сновидений и подсознания в сюрреализме (творчество Кирико, Шагала, Дали, Танги, Миро). Отказ от изображения видимых форм реальности в абстракционизме (творчество Кандинского, Малевича, Мондриана).

Наивизм (примитивизм) – программное «упрощение» художественных средств: обращение к произведениям первобытного, средневекового, народного искусства, детскому творчеству, изображение повседневности (Руссо, Пироманашвили, группа «Наби»). Неопримитивизм (скифство) в музыке (Барток, ранние Прокофьев, Стравинский).

Становление искусства афиши и плаката в творчестве Тулуза-Лотрека. Журнальная и газетная графика Стейнлена. Гравюры Мазереля. Офорты Бренгвина.

Выдающиеся русские художники рубежа 19-20 вв.: Васнецов, Нестеров, Серов, Врубель, Борисов-Мусатов. Творческие объединения: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет». Выдающиеся русские скульпторы: Трубецкой, Голубкина, Коненков, Матвеев. Выдающиеся русские композиторы: Рахманинов, Скрябин, Танеев, Глазунов, Лядов.

Литература: Гартман К.О. Стили. Ч. 1, 2. – М., 1998.

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий

Раздел 1. Раздел 1. Сущность, структура, функции культуры.

Культура как объект познания. Многозначность понятия «культура». Структура культуры. Культура и язык. Культура и символ. Специфика художественной культуры. Искусство – часть духовной культуры (наряду с другими духовно-ценностными формами: наукой, религией, моралью).

Формирование эстетического идеала.

Формы искусства. Полифункциональность искусства. Качественно определенные и переходные состояния культуры. Симпатическая магия. Абстрактное мышление. Понятие цивилизации (египетская цивилизация, греческая цивилизация и т.д.)

Тема 2. Искусство. Искусствоведение. Теория искусства.

Искусство как форма общественного сознания, как специфическая форма практически-духовного освоения мира. Речь как стимул зарождения духовной культуры, искусства. Виды искусства (живопись, архитектура, скульптура, музыка, театр, художественная литература, кино и т.д.) как специфическая художественно-образная форма воспроизведения действительности. Искусство как средство приобщения к нравственному. Просветительская и воспитательная функции искусства. Искусствоведение или искусствознание – комплекс общественных наук, изучающих искусство, а так же отдельные виды искусства. Теория искусств. История искусств. Художественная критика. Три измерения искусства – плоскость, пространство, время. Прямые и косвенные искусства.

Тема 3. Культура и искусство первобытного общества

Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной культуры. Неолитическая революция и ее значение для развития материальной и духовной культуры.

Роль мифа в первобытной культуре. Особенности мифологического сознания. Первобытный синкретизм. Первобытное искусство, его особенности.

Истоки художественного отношения к миру, теории происхождения искусства. Искусство и магия.

Проблема интерпретации артефактов эпохи первобытности. ИЗОГРАФИЧЕСКАЯ форма и символическое воплощение образа в искусстве верхнего палеолита. Пиктография.

Памятники первобытной культуры: наскальная живопись, мегалитические сооружения, скульптура. Проблемы восприятия первобытного искусства и его эстетической оценки.

Элементы первобытной культуры в культуре современного мира.

Литература: Тейлор Э., Первобытный мир., М., 1985

Искусство в системе культуры, сб. под ред М.С. Кагана, Л., 1987

Тема 4. Мифология как одна из первых попыток человечества к творчеству. (2 часа)

Архетип в мифе и в искусстве. Гесиод (VII в. до н.э.) и его поэма «Труды и дни». «Золотой век», «Серебряный век», «Медный век», «Век героев», и «Железный век». Архетип золотого века, одинокого младенца, матери и т.д. Прогрессивное и регрессивное мышление в мифах. Мифология как символическая (знаковая) система, с помощью которой воспринимался мир. Утопия мифов. Виды мифов. Эсхатологические мифы. Мирон. Поликлет.

Тема 5. Изобразительные искусства. (4 часа)

Искусство графики – искусство грифеля. Графика как подготовительная стадия для других искусств (эскиз). Графика как популяризатор произведений других искусств (репродукционная графика, плакат, афиша). Отличие графики от живописи. Конфликт плоскости и пространства. Каллиграфия.

Рисунок. Первые материалы для рисования. Пергамент. Бумага. Инструменты рисования. Рисунок пером. Рисунок кистью. Рисунок мягкими инструментами. Серебряные грифели (Рафаэль). Графитный карандаш. Энгр. Японский рисунок. Цеховые художественные мастерские. Свободные художники. Леонардо да Винчи. Карикатура. Мастера карикатуры (Брейгель. О. Домье. Тулуз-Лотрек, Форен, Стейнлен, Гейне, Гульбрансон, Цилле и др.) Плакат. Искусство книги. Прикладная графика.

Тема 6. Искусство живописи (4 часа). Изобразительные и экспрессивно-декоративные функции живописи. Станковые картины. Холст (15-16 вв.) Техники живописи. Пастель. Мастера пастели (Шарден, Латур, Лиотар (18 в.), Менцель, Мане, Ренуар, Эдгара Дега (19 в.)). Техники живописи. Мастера акварели (Нидерланды - братья Лимбург, Губерт ван Эйк), (Франция - Жан Фуке), (Германия – Дюрер). Акварель – национальное искусство англичан (Гертин, Тёрнер, Котмэн). Импрессионизм – второй расцвет акварели.

Фреска – живопись больших плоскостей. Темпера. Масляная живопись. Ян ван Эйк (15 в.) Джорджоне, Тициан. Техника старых мастеров и техника новейшей живописи. Нерасчлененный метод живописи. Мастера колорита (Тициан, Рембрандт, Тьеполо). Краска и свет в живописи. Тон в живописи. Линия и красочное пятно в живописи (Матисс, Гоген, Ван Гог). Перспектива в живописи. Витраж. Гобелен. Темп в живописи (содержание изображенных событий, скорость и сила мазка).

Тема 7. Искусство скульптуры (4 часа)

Трехмерность скульптуры. Понятие пластики (красота движения, гармоничность жеста, форм и линий). Тотем – первые скульптурное изображение. «Звериный стиль» в искусстве скульптуры. Микеланджело – гений Возрождения. Ограниченность тематического репертуара скульптуры (по сравнению с живописью). Свободная скульптура. Рельеф. Барельеф.

Материалы скульптуры. Египетский пластический стиль. Барочный стиль. Дерево. Камень. Мрамор. Бронза. Лепка в мягких материалах. Глина. Отливка и чеканка в металле. Глазурь (терракота Месопотамии). Испанская майолика. Фарфор. Китай. Слоновая кость - любимый материал феодального общества (Фидий).

Тема 8. Искусство архитектуры. Зодчество.

Термин, понятие «архитектоники» (греч. *architektonike* - строительное искусство) - художественное выражение закономерностей строения, присущих конструктивной системе зданий, а также круглой скульптуре или объемным произведениям декоративного искусства. Взаимосвязь и взаиморасположение несущих и несомых частей конструкции, ритмический строй форм и пропорций. Выразительное соотношение пластических

элементов, из которых строится художественный образ. **Архитектура** (лат. – architectura от греч. architekton – строитель) как система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни и деятельности людей, а также само искусство создавать эти здания и сооружения в соответствии с законами красоты. **Гражданская архитектура** – общественные здания (церкви, здания музеев, кинотеатры, учебные заведения, жилые дома). **Промышленная архитектура** – здания заводов, фабрик, электростанций и др.). Архитектонические искусства – архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн ничего не изображают. Образ мира строится неизобразительным путем. Зодчество «созидать», «здание», «создание». Значение архитектуры в деле создания «второй природы» путем преобразования в культурных целях естественных ландшафтов и материалов. Архитектура и внешнехудожественная, утилитарная форма практической деятельности людей. Суть, смысл зодчества. Неповторимый архитектурный элемент как признак зодчества. Точное определение сущности архитектуры и Витрувий – «прочность, польза, красота». Архитектурное сооружение как произведение искусства. Соотношение художественного образа здания с его утилитарным назначением и выразительными качествами материалов, логикой конструкции. Предметность, «вещность», пространственность-качественные характеристики этого семейства искусств. Понятия статичности, непроцессуальности. Произведения изобразительного и архитектурного искусства как художественный текст, неотделимый от материала, в котором он воплощен. Колизей, Парфенон, Гегарт, Татев, Эчмиадзин, Зимний дворец, Кремль как своеобразные портреты целых эпох и народов. Безмолвие и красноречивость архитектурных колоссов Египта, Персии, пещерных храмов Индии и др. Переплетение духовного и материального, эстетического и утилитарного, художественного и внешнехудожественного в архитектуре. Зодчий, прораб, конструктор. Творческая личность зодчего. Современные «мозговые тресты».

Тема 9. Искусство музыки.

Музыка как комплекс выразительных средств – гармония, ритм, тембр, мелодия и т.д. «**Серьезная**» музыка (оратория, опера, симфония, концерт). «**Легкая**» музыка (песня, романс, танцевальная музыка и т.д.). «**Суть**» музыки.

Взаимосвязь музыки с другими видами искусства.

Идея нравственного воздействия музыки на человека. Античная концепция музыкального этоса. Использование музыки в воспитательных целях. Учение об аффектах. А. Кирхер (1601-1680).

Эпоха Возрождения - профессиональная музыка теряет характер чисто церковного искусства и испытывает влияние народной музыки, проникается новым гуманистическим мироощущением. Искусство вокальной и вокально-инструментальной полифонии в творчестве представителей «Ars nova» («Нового искусства») в Италии и Франции XIV в., в новых полифонических школах — английской (XV в.), нидерландской (XV—XVI вв.), римской, венецианской, французской, немецкой, польской, чешской и др. (XVI в.). Жанры светского музыкального искусства. Светские гуманистические устремления у франко-фламандских мастеров (Жоскен Депре, Орландо Лассо), в искусстве композиторов венецианской школы (А. и Дж. Габриели).

Период Контрреформации. Мартин Лютер. Кальвин. Изгнание многоголосия из религиозного культа. Реформа Палестрины. Сохранение полифонии для католической церкви. Новые жанры. Италия. Расцвет искусства изготовления смычковых инструментов. Месса, литургия, кантата, оратория, песня, романс. Программная музыка. А. Скрябин – «Поэма экстаза», «Поэма к пламени». Воздействие литературы на музыку и наоборот. Музыка поэзии романтиков, инструменталка стиха. Музыка и изобразительное искусство. М. Чюрленис (1875-1911). «Соната солнца», «Соната весны», «Соната моря». Валерий Кандинский. Краска как музыкальный звук, красочная палитра как симфонический оркестр. Цвето-музыкальный синтез. А. Н. Скрябин. «Прометей».

Тема 10. Культура и искусство эпохи Возрождения. Раннее, высокое, позднее Возрождение. Северное Возрождение. Маньеризм

Новое мироощущение. Возвращение к античным идеалам и архетипам. Гуманизм.

Проторенессанс. Данте, Джотто, Бондоне – представители преддверия Возрождения. Раннее Возрождение. Мазаччо, Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли. Скульптора Донателло, архитектора Филиппо Брунеллески. «Декамерон» Бокаччо.

Новые живописные жанры. Технические приемы и эстетические теории.

Высокое Возрождение. Титаны Возрождения. Универсализм Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарrotти. Позднее Возрождение в работах Джакомо Виньола, Андреа Палладио.

Новые тенденции в архитектуре, в живописи (маньеризм).

Северное Возрождение: особенности развития во Франции, Германии, Испании, Нидерландах, Англии.

Новые направления в архитектуре. Брунеллески – родоначальник ренессансной архитектуры. Творчество Альберти и Майано. Зарождение принципов архитектуры высокого Возрождения в Риме. Монументальный стиль Браманте. Палладио – архитектор позднего Возрождения.

Скульптура Возрождения. Развитие жанров портрета, конной статуи, декоративного рельефа. Выдающиеся скульпторы Возрождения: Гиберти, Донателло, Вероккьо, Микеланджело.

Нидерландское Возрождение. Черты фольклора, фантастики, гротеска, отображение социальных контрастов, народных форм культуры, быта и нравов. Ван Эйк, ван дер Вейден, ван дер Гус, Босх, Брейгель.

Ренессансная живопись Германии начала 16 в. Обращение к духовному миру человека (развитие портрета), особое значение пейзажа и интерьера в решении эмоционального строя образов.

Представители немецкого Возрождения: Грюневальд, Дюрер, Крахан, Гольбейн.

Мастера французского Возрождения: Ж. и Ф. Клуэ, скульпторы Гужон и Пилон.

Музыкальное искусство Возрождения. Эстетика Ars nova. Расцвет нового искусства в городах. Мадригал, мотет, баллада, фроттола, виланелла, вильянеско, шансон.

Композиторы Возрождения: де Витри, де Машо, Жанекен (Франция), Ландини, Палестрина, Габриели (Италия), Исаак, Зенфль, Хаслер (Германия), Кабесон, де Моралес (Испания), Берд, Данстейбл, Таллис (Англия), Гомулка (Польша), Дюфай, Окегем, Обрехт, Лассо (Нидерланды).

Маньеризм. Основные черты маньеризма. Понтормо, Пармиджанино, Романо, Вазари, Бронзино. Скульпторы: Челлини, Джамболонья. Архитекторы: Вазари, Романо. Влияние маньеризма на формирование искусства и эстетики барокко

Литература: Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996 (и др. изд.)

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1-2. М., 1978

Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения. Т. 1-3. М., 1956—1979

Никулин Н. Н. Золотой век Нидерландской живописи. XV век. М., 1982.

Тема 11. Западноевропейская культура и искусство Нового времени. (XVII–XVIII вв.) Барокко. Рококо. Классицизм

«Новое время». Наука как высшая ценность культуры.

Барокко: архитектура Л.Бернини, Ф.Борромини; живопись Италии, Германии, Фландрии и Голландии, Франции, Испании XVII в. Идеализация формы. Категория "грации". Категория - "декорум". Низшие жанры. Цензура. Портрет.

Мировоззрение барокко в литературе и музыке, в архитектуре, живописи и скульптуре. Шекспир. Корнель, Расин, Мольер, Лопе де Вега.

Дворцы эпохи барокко. Лоренцо Бернини. Площадь св. Петра в Риме. Бернини – скульптор. Динамика как категория стиля.

Рубенс Питер Пауль. Рубенс как центральная фигура фламандского искусства. Ученики Рубенса: Ван Дейк, Снейдерс, Ян Брейгель Бархатный, Антонисван Дейк, Якоб Иорданс. Харменсванрейн Рембрант, Вермер, Терборх, Рейсдал, Франс Хальс.

Архитектура барокко.

Франческо Борромини, Карло Мадерна и Лоренцо Бернини. Дворец Барберини.

«Нарышкинское барокко», «Растреллиевское барокко». Рождение Петербурга. Доменико Трезини, А.Шлютер, И.-Г.Шедель, Г.-И.Маттарнови. Расцвет архитектуры середины XVIII столетия. Франческо Бартоломео Растрелли, или Растрелли-сын (1700-1771). Бартоломео Карло Растрелли. Бернини и Борромини.

Музыка барокко. Новые музыкальные жанры: кончерто grosso, инструментальные сонаты, сюиты (Ж.Б. Люлли, А. Корелли, Г. Персел, Т.Д. Альбинони, А. Вивальди, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Д. Скарлатти).

Классицизм – наиболее полное выражение умонастроения эпохи Просвещения. Архитектура классицизма: Ж.Ардюэн – Монсар, К.Перро, К.Кемпбелл. Садово-парковое искусство. Скульптура: Ф.Жирардон, А.Куазевокс, П.Пюже. Живопись: Н. Пуссен, К. Лоррен.

Музыка классицизма. Симфония как концепция мироздания. И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.Керубини, Л. В.Бетховен.

Комедия Дель Арте. Творчество Мольера, Ж. Расина, Корнеля.

Рококо: живопись: А.Ватто, Ф.Буше, О.Фрагонар; архитектура: П.А. Деламер, Ж. Боффран; музыка: «галантный стиль» Ж. Рамо, Куперен, А. Кампра, Д. Скарлатти.

Неоклассицизм: скульптура Ж.Б.Пигаль, А.Канова, Э.М.Фальконе, Ж.А.Гудон; живопись С.Шарден, Д.Б.Тьеполо, А.Р. Менгс, И.Тишбейн. Жанр "ведута": Д.А.Каналетто, Б.Беллотто, Ф.Гварди. «Золотой век» английской живописи.

Оперное искусство: А. Скарлатти, Д.Перголези, Ф. Филидор, К. Монтеверди, К. Глюк. Опера seria, опера буфа, французская комическая опера.

Литература: Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963

Виппер Б. Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII—XVIII веков. М., 1996

Виппер Б. Р. Становление реализма в итальянской живописи XVII века. М., 1957

Виппер Б. Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета. М., 1962

Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963

Кантор А. М. и др. Искусство XVIII века. М., 1977

Каптерева Т. П., Быков В. Е. Искусство Франции XVII века. М., 1969

Лазарев В. Н. Старые европейские мастера. М., 1974

Лисенков Е. Г. Английское искусство XVIII века. Л., 1964

Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусство XVII века. М., 1971

Тема 12. Европейская культура и искусство XIX века

Революционные движения, войны и национальное самосознание в Европе. Идеи свободы, равенства, братства – эволюция демократической культуры.

Культура классического капитализма. Бонапартизм и культура Франции. Проблема метода в художественной культуре.

Неоклассицизм (ампир). Архитектура: Ж.Б. Лепер, Ж. Гондуэн, Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен, Ж.Ф. Шальген. Скульптура: Ф. Рюд, А. Канова, Б. Торвальдсен, Г. фон Шадов.

Живопись: Ж.Л. Давид. Человек и мир в культуре романтизма. Проблемы кризиса разума и трагедия человека в романтизме. Особенности английского, французского и

немецкого романтизма. Э. Делакруа, Т. Жерико; литература В.Гюго, Ф. Гойя, К.Д. Фридрих.

Английский романтизм: живопись У. Блейк, Д. Констебл, У. Тернер прерафаэлиты У.Х. Хант, Д.Э. Миллес, Д.Г. Россетти; литература Д. Байрон, П. Шелли, В. Скотт, Ч. Диккенс, «озерная школа»; архитектура: неоготика Ч. Бэрри.

Романтизм в музыке: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон.

Реализм. Реализм в Англии, Франции, Германии. Французский реализм: живопись – «Барбизонская школа»: Т. Руссо, Ж. Дюпре, Добиньи, Ж.Ф. Милле; скульптура О. Роден.

Итальянский реализм: музыка – «веризм» Р. Леонкавалло, Д. Пуччини, Д. Россини, Г. Доницетти, Д. Верди. Формирование нового символического языка искусства в культуре XIX века. Новые виды искусства.

Импрессионизм. К. Моне, К. Писсаро, Э. Дега, О. Ренуар.

Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм) Ж. Сера, П. Синьяк.

Постимпрессионизм П. Сезанн, В. Ван-Гог, П. Гоген, А. де Тулуз – Лотрек.

Символизм. Модерн. А. Гауди. «Сецессион». Г. Климт.

Литература: Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII—XX веков. Л., 1990

Тема 13. Культура и искусство России XIX века

Столкновение власти и общества. Имперская идеология.

Демократизация культуры. Архитектура: Классицизм (ампир): А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, В.П. Стасов, О. де Монферран, О.И. Бове. Русско-византийский стиль (псевдорусский) К.А. Тон. Неорусский стиль – идеи историзма и патриотизма: А.А. Парланд, В. Шервуд, Н.А. Померанцев, Ф. Фельнер, Г. Гельмер. Скульптура: Классицизм: И.П. Мартос, П. Клодт, М. Микешин, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин. Живопись.

Романтизм. О. Кипренский, А. Венецианов, А. Иванов.

Реализм. П.А. Федотов. Переход к критическому реализму.

«Товарищество передвижных художественных выставок» (И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов). И. Репин, В. Суриков, В. Маковский, К. Савицкий, Н. Ярошенко, В. Поленов, В. Васнецов и др.

Музыка. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский.

Композиторы – романтики (А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, П.П. Булахов, А.А. Григорьев).

«Могучая кучка»: М. Балакирев, А. Бородин, Ц. Кюи, М. Мусоргский, Н. Римский – Корсаков. П.И. Чайковский. Театр и его роль в общественно-культурной жизни России.

Литература: Вентури Л. Художники Нового времени. М., 1956

Тема 14. Культура и искусство рубежа XIX-XX вв.: Импрессионизм.

Переломный характер эпохи в социальной и духовной сферах жизни. Поиски новых форм искусства. Активность выставочной жизни. Расширение сферы изобразительного творчества, формирование нового типа универсального художника.

Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Основные черты. Импрессионизм в живописи. Мане, Ренуар, Дега – непосредственные предшественники импрессионизма. Моне, Писсаро, Сислей как наиболее последовательные импрессионисты.

Использование эстетики импрессионизма в творчестве русских художников Коровина и Грабаря.

Импрессионизм в скульптуре. Роден, Дега.

Импрессионизм в музыке. Дебюсси, Равель – ярчайшие представители музыкального импрессионизма. Проявление импрессионизма в творчестве композиторов де Фалья, Респиги, Шимановского, Черепнина.

Литература: Ревалд Д. История импрессионизма. Л., 1959 (и др. изд.)

Вентури Л. Художники Нового времени. М., 1956

Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958

Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII—XX веков. Л., 1990

Тема 15. Неоимпрессионизм. Постимпрессионизм. Символизм

Неоимпрессионизм как продолжение импрессионизма в живописи. Разработка техники дивизионизма, применение открытий в области оптики. Сера и Синьяк – главные представители неоимпрессионизма. Постимпрессионизм - собирательное название основных течений французской живописи рубежа 19-20 вв.

Переход от импрессионистической фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний, к выражению внутреннего мира художника.

Ван Гог, Гоген, Сезанн, Тулуз-Лотрек как представители постимпрессионизма.

Символизм как художественное течение: обращение к мифологии, национальному фольклору, древним эзотерическим учениям.

Расцвет символизма в литературе. Малларме, Метерлинк, Элиот, Вячеслав Иванов. Белый, Хлебников, Брюсов.

Расцвет символизма в в изобразительных искусствах. Редон, Шаванн, Тороп, Мунк, Рерих, Бенуа, Бакст.

Литература: Прокофьев В. Н. Постимпрессионизм. М., 1973

Ревалд Д. Постимпрессионизм. Л., 1962 (и др. изд.)

Тема 16. Модерн и модернизм (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, абстракционизм). Примитивизм.

Модерн. Эстетические принципы. Модерн в архитектуре. Эйфелева башня, Всемирная выставка, ангары Орли во Франции. Русский модерн: творчество Шехтеля. Модернистические течения в живописи. Новая трактовка цвета в фовизме. Матисс, Дерен, Вламинк, Дюфи, Марке, Руо.

Создание новой реальности в геометрических формах кубизма. Пикассо, Брак, Грис, Делоне, Леже. Скульпторы-кубисты. Лоран, Липшиц. Культ энергии, скорости, механистичности в футуризме. Футуристические скульптуры Боччони, Габо, Певзнера. Мир сновидений и подсознания в сюрреализме (творчество Кирико, Шагала, Дали, Танги, Миро). Отказ от изображения видимых форм реальности в абстракционизме (творчество Кандинского, Малевича, Мондриана).

Наивизм. Руссо, Пироманашвили, группа «Наби». Неопримитивизм (скифство) в музыке (Барток, ранние Прокофьев, Стравинский).

Становление искусства афиши и плаката в творчестве Тулуза-Лотрека. Журнальная и газетная графика Стейнлена. Гравюры Мазереля. Офорты Бренгвина.

Выдающиеся русские художники рубежа 19-20 вв.: Васнецов, Нестеров, Серов, Врубель, Борисов-Мусатов. Творческие объединения: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет».

Выдающиеся русские скульпторы: Трубецкой, Голубкина, Коненков, Матвеев.

Выдающиеся русские композиторы: Рахманинов, Скрябин, Танеев, Глазунов, Лядов.

Литература: Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. Истоки, история, проблемы. М., 1989

Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М., 1993

Полевой В. М. Искусство XX века. 1901—1945. М., 1991

2.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Мобильные мультимедийные комплексы (в составе: проектор, экран, ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже Windows XP, Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации).

2. Стационарные мультимедийные комплексы (в составе: стационарный проектор, экран, стационарная многоканальная звуковое оборудование, моторизированная система затемнения помещения).

3. Стационарная мультимедийная интерактивная доска позволяющая проводить презентации в интерактивной форме.

4. Аудитории, оснащённые стационарным проекционным оборудованием

2.5 Распределение весов по модулям и формам контроля

	Вес текущего контроля результатирующей оценке текущего контроля	Вес промежуточного контроля результатирующей оценки текущего контроля итоговой оценке промежуточного контроля	Вес итоговых оценок промежуточных контролей результатирующей оценке промежуточного контроля	Вес оценки результатирующей оценки промежуточных контролей оценки итогового контроля результатирующей оценки итогового контроля					
Вид	учебной	M1¹	M2	M3	M1	M2	M3		

¹ Учебный Модуль

работы/контроля								
Контрольная работа								
Тест				0	0	0,5		
Курсовая работа								
Лабораторные работы								
Письменные домашние задания								
Эссе								
<i>Другие формы (опрос)</i>	0	0	1					
<i>Другие формы (добавить)</i>								
<i>Другие формы (добавить)</i>								
Вес результирующей оценки текущего контроля в итоговых оценках промежуточных контролей				0	0	0,5		
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей							0	
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных							0	

контролей								
Вес итоговой оценки 3-го промежуточного контроля результатирующей оценке промежуточных контролей т.д.							0,5	
Вес результирующей оценки промежуточных контролей результатирующей оценке итогового контроля								0,5
Экзамен/зачет (оценка итогового контроля)								0,5
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

3.Теоретический блок

3.1 Материалы по теоретической части курса

3.1.1 Учебник(и)

- Мировая художественная культура: в 4 т.. Т. 1.: От зарождения до XVII века: очерки истории / Е.П. Львова, Н. Н. Фомина, Л. М. Некрасова, Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер, 2006.
- Изобразительное искусство, музыка и театр / Е.П. Львова, Д.В. Сарабьянов, Е.А. Борисова и др. – СПб.: Питер, 2007.
- Соколова М.В. Мировая культура и искусство: учебное пособие для вузов / М.В. Соколова. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2007.

- Н.И. Брунов. Очерки по истории архитектуры. Том 1, том 2. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 400 с.

Дополнительная литература:

- Всеобщая история архитектуры в 2-х томах. Под редак. Михайлова Б.П., 1958 г.
- Всеобщая история архитектуры (в 12 томах) М., 1948 -1977гг.
- Виньола. Правило пяти ордеров архитектуры. М.: Архитектура-С. 2004. – 198 с.
- Витрувий. Десять книг об архитектуре. Пер. с лат. М.: Эдиториал УРСС, 2003. –
- Г. Грубее. Путеводитель по архитектурным формам. Пер.с нем. М.: Архит.-С. 2005
- Матье М.Э. Искусство Древнего Египта, 1970 г.
- Блаватский В.А. Архитектура античного мира, 1989 г.
- Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима, 1971 г.

3.1.2 Учебное(ые) пособие(я)

- Борзова, Е.П. История мировой культуры: учебное пособие для ву-зов / Е.П. Борзова; СПб. гос. ун-т культуры и искусств. – 5-е изд., стереотип. – СПб.: Лань, 2007.
- Варданян, Р.В. Мировая художественная культура. Архитектура / Р.В. Варданян. – М.: ВЛАДОС, 2004.
- Гоголев, К.Н. Мировая художественная культура. Индия, Китай, Япония: учебное пособие. – М.: Книголюб, 2000.
- Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура: учебное пособие для студ. высш. пед. учебных заведений / Л.Г. Емохонова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005.
- История мировой культуры (мировых цивилизаций): учебное пособие для студ. вузов, обуч. по гуманит. специальностям / [авт. кол.: Г.В. Драч, В.Д. Бакулов, В.К. Королев и др.]; под науч. ред. Г.В. Драча. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
- Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: учебное пособие / М.Е. Кравцова. – СПб.: Лань: ТРИАДА, 2004.
- Мировая культура и искусство: учебное пособие / сост. А.М. Бельюков, Р.С. Бикметов, Г.В. Борисова и др. – Кемерово: ГУ Куз-ГТУ, 2004.
- Мировая художественная культура: учебное пособие для вузов: в 2-х т. Т. 1. / Б. А. Эренграсс, Е. А. Ботвинник, В. П. Комаров и др.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.

- Мировая художественная культура: древние цивилизации; тематический словарь. / М. А. Гузик, В. В. Горохов, Н. В. Зеликова, Е. М. Кузьменко. – М.:,2004.
- Мировая художественная культура. Древний Египет. Скифский мир: хрестоматия / сост. И. Химик. – СПб.: Лань, 2004
- Ю.В.Алексеев. История архитектуры, градостроительства и дизайна. Курс лекций. М.: АСВ, 2004.
- И.Б. Михайловский. Архитектурные формы античности. 2004
- А.А. Мусатов. Архитектура античной Греции и античного Рима. Учебное пособие для вузов. М.: Архитектура-С, 2006. – 144 с.
- В.Г. Власов. История архитектуры. Конспект лекций. Липецк, ЛГТУ, 2005. – 48 с.

3.1.3 Краткий конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме)

Раздел 1. Тема 1. Сущность, структура, функции культуры.

Культура как объект познания. Многозначность понятия «культура». Структура культуры. Место физической культуры. Область культуры, связанная с формированием, развитием и использованием телесно – двигательных способностей человека в соответствии с принятыми в культуре нормами, ценностями и образцами. Смысл культурного творчества человека. Передача культурной информации.

Культура и язык. Культура и символ. Специфика художественной культуры. Искусство – часть духовной культуры (наряду с другими духовно-ценностными формами: наукой, религией, моралью).

Предпосылка художественной деятельности в искусстве – эстетическое отношение к миру. Природа и искусство. Формирование эстетического идеала.

Формы искусства: религиозное – светское; массовое – элитарное; мировое – национальное.

Полифункциональность искусства. Важнейшие функции: аксиологическая, коммуникативная, просветительская, гедонистическая, воспитательная, познавательная, мифологическая, эстетическая, прогностическая, суггестивная, творческо-преобразовательная, компенсаторная. Качественно определенные и переходные состояния культуры. Восток – законсервированное прошлое культуры, Запад ее состояние, направленность в новое время и зачатие будущего. Симпатическая магия. Абстрактное мышление. Стремление первобытного художника к «портретной схожести», оттачивание искусства. Ремесленное производство – путь выхода культуры из первобытного состояния (Древняя Греция, Рим). Понятие цивилизации (египетская цивилизация, греческая цивилизация и т.д.)

Тема 2. Искусство. Искусствоведение. Теория искусства.

Искусство как форма общественного сознания, как специфическая форма практически-духовного освоения мира. Речь как стимул зарождения духовной культуры, искусства. Виды искусства (живопись, архитектура, скульптура, музыка, театр, художественная литература, кино и т.д.) как специфическая художественно-образная форма воспроизведения действительности. Искусство как средство приобщения к нравственному. Просветительская и воспитательная функции искусства. Искусствоведение или искусствознание – комплекс общественных наук, изучающих искусство, а так же отдельные виды искусства. Теория искусств. История искусств. Художественная критика. Три измерения искусства – плоскость, пространство, время. Прямые и косвенные искусства.

Тема 3. Культура и искусство первобытного общества

Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной культуры. Неолитическая революция и ее значение для развития материальной и духовной культуры.

Роль мифа в первобытной культуре. Особенности мифологического сознания. Первобытный синкретизм. Первобытное искусство, его особенности.

Истоки художественного отношения к миру, теории происхождения искусства. Искусство и магия.

Проблема интерпретации артефактов эпохи первобытности. ИЗОГРАФИЧЕСКАЯ форма и символическое воплощение образа в искусстве верхнего палеолита. Пиктография.

Памятники первобытной культуры: наскальная живопись, мегалитические сооружения, скульптура. Проблемы восприятия первобытного искусства и его эстетической оценки.

Элементы первобытной культуры в культуре современного мира.

Литература: Тейлор Э., Первобытный мир., М., 1985

Искусство в системе культуры, сб. под ред М.С. Кагана, Л., 1987

Тема 4. Мифология как одна из первых попыток человечества к творчеству. (2 часа)

Архетип в мифе и в искусстве. Гесиод (VII в. до н.э.) и его поэма «Труды и дни». «Золотой век», «Серебряный век», «Медный век», «Век героев», и «Железный век». Архетип золотого века, одинокого младенца, матери и т.д. Прогрессивное и регрессивное мышление в мифах. Мифология как символическая (знаковая) система, с помощью которой воспринимался мир. Утопия мифов. Виды мифов. Эсхатологические мифы. Мирон. Поликлет.

Тема 5.Изобразительные искусства. (4 часа)

Искусство графики – искусство грифеля.Графика как подготовительная стадия для других искусств (эскиз). Графика как популяризатор произведений других искусств (репродукционная графика, плакат, афиша).Отличие графики от живописи. Конфликт плоскости и пространства. Каллиграфия.

Рисунок. Первые материалы для рисования. Пергамент.Бумага. Инструменты рисования.Рисунок пером. Рисунок кистью. Рисунок мягкими инструментами.Серебряные грифели (Рафаэль). Графитный карандаш. Энгр.Японский рисунок. Цеховые художественные мастерские. Свободные художники. Леонардо да Винчи. Карикатура. Мастера карикатуры (Брейгель. О. Домье.Тулуз-Лотрек, Форен, Стейнлен, Гейне, Гульбрансон, Цилле и др.) Плакат. Искусство книги. Прикладная графика.

Тема 6. Искусство живописи (4 часа). Изобразительные и экспрессивно-декоративные функции живописи.Станковые картины. Холст (15-16вв.) Техники живописи. Пастель. Мастера пастели (Шарден, Латур, Лиотар (18 в.), Менцель, Мане, Ренуар, Эдгара Дега (19 в.). Техники живописи. Мастера акварели (Нидерланды - братьяЛимбурги, ГубертванЭйк), (Франция - Жан Фуке), (Германия – Дюрер). Акварель – национальное искусство англичан (Гёртин, Тёрнер, Котмэн). Импрессионизм – второй расцвет акварели.

Фреска – живопись больших плоскостей. Темпера. Масляная живопись. Ян ванЭйк (15 в.) Джорджоне, Тициан. Техника старых мастеров и техника новейшей живописи. Нерасчлененный метод живописи. Мастера колорита (Тициан, Рембрандт,Тьеполо). Краска и свет в живописи. Тон в живописи. Линия и красочное пятно в живописи (Матисс, Гоген, Ван Гог). Перспектива в живописи. Витраж. Гобелен. Темп в живописи (содержание изображенных событий, скорость и сила мазка).

Тема 7.Искусство скульптуры (4 часа)

Трехмерность скульптуры. Понятие пластики (красота движения, гармоничность жеста, форм и линий).Тотем – первые скульптурное изображение. «Звериный стиль» в искусстве скульптуры. Микеланджело – гений Возрождения. Ограниченность тематического репертуара скульптуры (по сравнению с живописью). Свободная скульптура. Рельеф. Барельеф.

Материалы скульптуры. Египетский пластический стиль. Барочный стиль. Дерево. Камень. Мрамор. Бронза. Лепка в мягких материалах. Глина. Отливка и чеканка

в металле. Глазурь (терракота Месопотамии). Испанская майолика. Фарфор. Китай. Слоновая кость - любимый материал феодального общества (Фидий).

Тема 8. Искусство архитектуры. Зодчество.

Термин, понятие «архитектоники» (греч.architektonike - строительное искусство) - художественное выражение закономерностей строения, присущих конструктивной системе зданий, а также круглой скульптуре или объемным произведениям декоративного искусства. Взаимосвязь и взаиморасположение несущих и несомых частей конструкции, ритмический строй форм и пропорций. Выразительное соотношение пластических элементов, из которых строится художественный образ. **Архитектура**(лат. – architectura от греч.architekton – строитель)как система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни и деятельности людей, а также само искусство создавать эти здания и сооружения в оответствии с законами красоты. **Гражданская архитектура** – общественные здания (церкви, здания музеев, кинотеатры, учебные заведения, жилые дома). **Промышленная архитектура** – здания заводов, фабрик, электростанций и др.).Архитектонические искусства – архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн ничего не изображают.Образ мира строится неизобразительным путем. Зодчество «созидать», «здание», «создание». Значение архитектуры в деле создания «второй природы» путем преобразования в культурных целях естественных ландшафтов и материалов. Архитектураи внехудожественная, утилитарная форма практической деятельности людей. Суть, смысл зодчества. Неповторимый архитектурный элемент как признак зодчества. Точное определение сущности архитектуры и Витрувий – «прочность, польза, красота».Архитектурное сооружение как произведение искусства.Соотношение художественного образа здания с его утилитарным назначением и выразительными качествами материалов, логикой конструкции. Предметность, «вещность», пространственность-качественные характеристики этого семейства искусств. Понятия статичности, непроцессуальности.Произведения изобразительного и архитектурного искусства как художественный текст, неотделимый от материала, в котором он воплощен. Колизей, Парфенон, Гегарт, Татев, Эчмиадзин, Зимний дворец, Кремль как своеобразные портретыцелых эпох и народов. Безмолвие и красноречивость архитектурных колоссов Египта, Персии, пещерных храмов Индии и др. Переплетение духовного и материального, эстетического и утилитарного, художественного и внехудожественного в архитектуре. Зодчий, прораб, конструктор. Творческая личность зодчего. Современные «мозговые тресты».

Тема 9. Искусство музыки.

Музыка как комплекс выразительных средств – гармония, ритм, тембр, мелодия и т.д. «**Серьезная**» музыка (оратория, опера, симфония, концерт). «**Легкая**» музыка (песня, романс, танцевальная музыка и т.д.). «**Суть**» **музыки**.

Взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Связь музыки в сознании древних с космосом и числом. Пифагор (6-4 вв. до н.э.). Зависимость высоты музыкального звука от длины звучащей струны.Космос как звучащее, слышимое, зрительно осязаемое тело. АристидКвинтилиан. Время года и шкала музыкальных интервалов.

Иоганн Кеплер(1571-1630). «Гармония мира». Гармония как универсальный мировой закон. Идеи космической музыки и Пауль Хиндемит (1895-1963). Электронная революция. Электронный синтезатор звуков («Солярис» Тарковского и др.)

Идея нравственного воздействия музыки на человека. Античная концепция музыкального эдоса. Использование музыки в воспитательных целях. Учение об аффектах. А.Кирхер(1601-1680).

Эпоха Возрождения - профессиональная музыка теряет характер чисто церковного искусства и испытывает влияние народной музыки, проникается новым гуманистическим мироощущением. Искусство вокальной и вокально-инструментальной полифонии в творчестве представителей «Ars nova» («Нового искусства») в Италии и Франции XIV в., в новых полифонических школах — английской (XV в.), нидерландской (XV—XVI вв.), римской, венецианской, французской, немецкой, польской, чешской и др. (XVI в.). Жанры светского музыкального искусства. Светские гуманистические устремления у франко-фламандских мастеров (Жоскен Депре, Орландо Лассо), в искусстве композиторов венецианской школы (А. и Дж. Габриели).

Период Контрреформации. Мартин Лютер. Кальвин. Изгнание многоголосия из религиозного культа. Реформа Палестрины. Сохранение полифонии для католической церкви. Новые жанры. Италия. Расцвет искусства изготовления смычковых инструментов. Месса, литургия, кантата, оратория, песня, романс. Программная музыка. А.Скрябин – «Поэма экстаза», «Поэма к пламени». Воздействие литературы на музыку и наоборот. Музыка поэзии романтиков, инструментовка стиха». Музыка и изобразительное искусство. М.Чюрленис (1875-1911). «Соната солнца», «Соната весны», «Соната моря». Валерий Кандинский. Краска как музыкальный звук, красочная палитра как симфонический оркестр. Цвето-музыкальный синтез. А.Н.Скрябин. «Прометей».

Тема 10. Культура и искусство эпохи Возрождения. Раннее, высокое, позднее Возрождение. Северное Возрождение. Маньеризм

Хронологические рамки и географическое пространство культуры Возрождения. Города Северной Италии – очаги нового мироощущения. Возвращение к античным идеалам и архетипам. Гуманизм.

Проторенессанс (XIII–XIV вв.). Данте, Джотто ди Бондоне – представители преддверия Возрождения. Раннее Возрождение (конец XIV–XV вв.). Творчество художников Мазаччо, Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли, скульптора Донателло, архитектора Филиппо Брунеллески. Процессы секуляризации в ренессансной культуре. «Декамерон» Бокаччо.

Религиозная картина мира и образ человека в живописи, скульптуре. Развитие новых живописных жанров, технических приемов и эстетических теорий. Высокое Возрождение(конец XV- начало XVI вв.).

Титаны Возро-ждения. Универсализм Леонардо да Винчи,МикеланджелоБуонаротти. Позднее Возрождение в работах, ДжакомоВиньолы, АндреаПалладио.

Новые тенденции в архитектуре (рост классических, академических традиций, усиление декоративности), в живописи (маньеризм). Северное Возрождение: особенности развития во Франции, Герма-нии, Испании, Нидерландах, Англии.

Искусство Возрождения и его мировое значение. Противоположные оценки эпохи: «величайший творческий подъем» (Вазари, Маркс) или «жизненная драма, кризис личности, нравственная деградация» (Ортега-и-Гассет, Хейзинга, Бердяев).

Памятники ренессансной культуры в российских музеях. Новые направления в архитектуре. Переработка античных традиций и ордерной системы. Разработка центрально-купольной храмовой постройки, городского дворца, палаццо. Орнаментальное оформление зданий колоннами, пилястрами, львиными головами, «путти», гипсовыми венками, полукруглыми арками. Брунеллески – родоначальник ренессансной архитектуры, его работы: купол собора Санта-Мария дельФьоре, Воспитательный дом во Флоренции.

Творчество Альберти и Майано как следующий этап в развитии флорентийского зодчества. Зарождение принципов архитектуры высокого Возрождения в Риме. Монументальный стиль Браманте: работы в Ватикане, проект собора святого Петра в Риме. Вклад Микеланджело в развитие ренессансного зодчества. Палладио – архитектор позднего Возрождения.

Скульптура Возрождения, обретение ею самостоятельного значения. Развитие жанров портрета, конной статуи, декоративного рельефа. Использование новых материалов (полихромной керамики). Выдающиеся скульпторы Возрождения: Гиберти, Донателло, Вероккьо, Микеланджело.

Нидерландское Возрождение как своеобразный очаг изобразительного искусства 15-16 вв. Его демократичный характер, национальное своеобразие. Черты фольклора, фантастики, гротеска, отображение социальных контрастов, народных форм культуры, быта и нравов. Внимание к деталям, умелое воспроизведение фактуры материалов, оптических эффектов. Усовершенствование техники масляной живописи. Творческие портреты ванЭйка, ван дер Вейдена, ван дер Гуса, Босха, Брейгеля.

Ренессансная живопись Германии начала 16 в. как период самого высокого расцвета немецкого изобразительного искусства. Обращение к духовному миру человека (развитие

портрета), особое значение пейзажа и интерьера в решении эмоционального строя образов. Представители немецкого Возрождения: Грюневальд, Дюрер, Кранах, Гольбейн. Мастера французского Возрождения: художники Ж. и Ф. Клуэ, скульпторы Гужон и Пилон. Строительство замков на берегу Луары и начало возведения Луврского дворца.

Музыкальное искусство Возрождения. Эстетика Ars nova: влияние народного творчества, опора на светские жанры, широкое использование музыкальных инструментов, связь с бытовой песенностью. Расцвет нового искусства в городах. Культивирование жанров мадригала, мотета, баллады, каччи, виреле, фроттолы, виланеллы, вильянсико, шансон. Самостоятельное значение инструментальной музыки для лютни, органа, клавира, скрипки. Зарождение таких инструментальных жанров, как фантазия, вариации, ричеркар, канцона, прелюдия, токката. Жанры церковной музыки – месса и духовный мотет.

Композиторы Возрождения: де Витри, де Машо, Жанекен (Франция), Ландини, Палестрина, Габриели (Италия), Исаак, Зенфль, Хаслер (Германия), Кабесон, де Моралес (Испания), Берд, Данстейбл, Таллис (Англия), Гомулка (Польша), Дюфай, Окегем, Обрехт, Лассо (Нидерланды).

Маньеризм как направление в художественной культуре Италии 16 в., отразившее кризис ренессансных гуманистических идеалов. Основные черты маньеризма: культивирование представлений о неустойчивости мира, драматическая острота образов, аллегоричность и иррациональность сюжетов, преувеличенная экспрессия поз и движений, тяготение к динамичной композиции, удлиненность пропорций фигур, колористические и световые диссонансы, эклектизм выразительных средств. Живописцы маньеризма: Понтормо, Пармиджанино, Романо, Вазари, Бронзино. Скульпторы: Челлини, Джамболонья.

Литература: Базен Ж., История искусства от Вазари до наших дней. М., 1995

Воротников А.А., Горшков О.Д., Ёркина О.А. История искусств. – Мн: Литература, 1997.

Тема 11. Западноевропейская культура и искусство Нового времени. (XVII–XVIII вв.) Барокко. Рококо. Классицизм

Хронологические рамки и культурно-исторический смысл понятия «Новое время». Развитие научной культуры и эволюция духовного мира человека. Наука как высшая ценность культуры.

Барокко: архитектура Л.Бернини, Ф.Борромини; живопись Италии, Германии, Фландрии и Голландии, Франции, Испании XVIIв. Главный критерий эстетики барочной живописи - красота, к ней "можно приблизиться, но нельзя ею овладеть". Идеализация

формы. Категория "грации" (лат. прелесть, изящество). Категория - "декорум" - отбор соответствующих тем и сюжетов. "Достойные" сюжеты (исторические, героические). Низшие жанры. Цензура. Портрет как выразитель "благородства" и "величия". "Большой стиль", "большая манера" любимые термины Бернини. Главный способ художественного обобщения - иносказание, аллегория. Искусственная экзальтация, героизация обыденного, и как следствие - роскошь, величавость, божественность, блеск, великолепие. Театральность Барокко. Странные сочетания возвышенной духовности, примитивного натурализма, драматизма, грандиозности масштабов.

Искусство барокко как "реакция на рационалистическую попытку" найти единый подход к проникновению в тайны познаваемого.

Мировоззрение барокко в литературе и музыке, в архитектуре, живописи и скульптуре. Сочетание мастерского владения формой, желания создать ощущение движения, увлечение орнаментикой. "Весь мир - театр". Шекспир. Корнель, Расин, Мольер, Лопе де Вега.

Дворцы эпохи барокко. Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Самый крупный архитектурный ансамбль Италии - площадь св. Петра в Риме. Пространство перед храмом - ансамбль из двух площадей. Эффект "затягивания" в глубину архитектурного пространства. Колоннады. Бернини - скульптор. Мрамор и бронза - "искусство светописи и цветописи". "Экстаз Святой Терезы (1644-1652) - капелла Корнаро церкви Санта Мария делла Виттория в Риме. «Каменные одеяния» без силы тяжести. Динамика как категория стиля.

Рубенс великолепный. Рубенс Питер Пауль (1577 - 1640) как символ художественной эпохи. Искусство Рубенса - типичное выражение стиля барокко. Жизнеутверждающее начало, преобладание чувства над рассудочностью. Физическая сила, страстность, необузданность, упоение природой приходят. Рубенс как центральная фигура фламандского искусства. Две нидерландские школы XVII века - фламандская и голландская. Ученики Рубенса: Ван Дейк, Снейдерс, Ян Брейгель Бархатный, Антонисван Дейк, Якоб Иорданс.

Харменсванрейн Рембрант (1606-1669), Вермер, Терборх, Рейсдал, Франс Хальс.

Рембрандт - вершина голландского реализма, итог живописных достижений голландской культуры XVII века. Творчество Рембранта как стремление к глубоко философскому постижению жизни, внутреннего мира человека со всем богатством его душевных переживаний. Портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые сцены, картины на исторические, библейские, мифологические темы. «Даная», «Портрет Яна Сикса»,

биографические автопортреты, "Возвращение блудного сына" Рембрантовское средство живописи - светотень. "

Архитектура барокко. Симметрия фасадов, элементы классического ордера, "вертикаль" и живописность. Первый образец стиля барокко - церковь Иль-Джезу (1573-1584) в Риме (Джакомо Бароцци да Виньола (1507-1573)) и Джакомо делла Порта (около 1537-1602).

Франческо Борромини, Карло Мадерна и Лоренцо Бернини. Перестройка собора Святого Петра (1606-1617). XVII в. в Италии - возведение дворцовых ансамблей (палаццо). Дворец Барберини (1625-1663), архитекторы К. Мадерна, Ф. Борромини и Л. Бернини.

«Нарышкинское барокко», «Растреллиевское барокко». Рождение Петербурга. Доменико Трезини., А. Шлютер, И.-Г. Шедель, Г.-И. Маттарнови. Ф. Б. Растрелли - законодатель российской архитектурной моды сер. XVIII столетия.

Истинный расцвет архитектуры середины XVIII столетия. Франческо Бартоломео Растрелли, или Растрелли-сын (1700-1771). Бартоломео Карло Растрелли. Бернини и Борромини. Вместо привычного равновесия несущих и несомых частей здания - напряжение, борьба, сложные динамические построения. Летний дворец, Большой Царскосельский дворец, Зимний дворец, Воронцовский и Строгановский дворцы, Большой Петергофский дворец, собор Смольного монастыря. Большой Петергофский дворец. Зимний дворец. Анфиладное построение, анфилады, пересекающиеся по диагонали.

Музыка барокко: контрастность, напряжение, динамичность образов, аффектация, тяготение к величавой пышности, совмещение реальности и иллюзии. Новые музыкальные жанры: концерто grosso, инструментальные сонаты, сюиты (Ж.Б. Люлли, А. Корелли, Г. Персел, Т.Д. Альбинони, А. Вивальди, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Д. Скарлатти).

Классицизм – наиболее полное выражение умонастроения эпохи Просвещения. Рационалистическая философия Р. Декарта – идеология классицизма. Художественное творчество и искусство классицизма в период укрепления абсолютизма во Франции. Архитектура классицизма: Ж. Ардуэн – Монсар, К. Перро, К. Кемпбелл. Садово-парковое искусство. Скульптура: Ф. Жирардон, А. Куазевокс, П. Пюже. Живопись: Н. Пуссен, К. Лоррен. Музыка классицизма. Симфония как концепция мироздания. И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Керубини, Л. В. Бетховен.

Расцвет театра. Комедия Дель Арте. Творчество Мольера, Ж. Расина, Корнея. Рококо: живопись: А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонар; архитектура: П.А. Деламер, Ж. Боффран; музыка: «галантный стиль» Ж. Рамо, Куперен, А. Кампра, Д. Скарлатти. Неоклассицизм: скульптура Ж.Б. Пигаль, А. Канова, Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудон; живопись С. Шарден, Д.Б. Тьеполо, А.Р. Менгс, И. Тишбейн. Жанр "ведута": Д.А. Каналетто,

Б.Беллотто, Ф.Гварди. «Золотой век» английской живописи. Оперное искусство: А. Скарлатти, Д.Перголези, Ф. Филидор, К. Монтеверди, К. Глюк. Опера сериа, опера буфа, французская комическая опера.

Литература: Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. М., 2007. Т. 1

Тема 12. Европейская культура и искусство XIX века

Революционные движения, войны и национальное самосознание в Европе. Идеи свободы, равенства, братства – эволюция демократической культуры. Культура классического капитализма. Бонапартизм и культура Франции. Отражение процессов отчуждения личности в западноевропейском искусстве XIX века. Проблема метода в художественной культуре. Неоклассицизм (ампир). Архитектура: Ж.Б. Лепер, Ж. Гондуэн, Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен, Ж.Ф. Шальген. Скульптура: Ф. Рюд, А. Канова, Б. Торвальдсен, Г. фон Шадов. Живопись: Ж.Л. Давид. Человек и мир в культуре романтизма. Проблемы кризиса разума и трагедия человека в романтизме. Особенности английского, французского и немецкого романтизма. Французский романтизм: живопись Э. Делакруа, Т. Жерико; литература В.Гюго. Испанский романтизм: живопись Ф. Гойя. Немецкий романтизм: живопись К.Д. Фридрих; литература Г. Клейста, Э. Гофмана. Английский романтизм: живопись У. Блейк, Д. Констебл, У. Тернер прерафаэлиты У.Х. Хант, Д.Э. Миллес, Д.Г. Россетти; литература Д. Байрон, П. Шелли, В. Скотт, Ч. Диккенс, «озерная школа»; архитектура: неоготика Ч. Бэрри. Романтизм в музыке: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон.

Реализм. Основные принципы критического реализма и их общекультурное значение. Реализм в Англии, Франции, Германии. Английский реализм: «викторианцы», Ч. Диккенс, У. Тиккерей. Французкий реализм: живопись – «Барбизонская школа»: Т. Руссо, Ж. Дюпре, Добиньи, Ж.Ф. Милле; скульптура О. Роден. Итальянский реализм: музыка – «веризм» Р. Леонкавалло, Д. Пуччини, Д. Россини, Г. Доницетти, Д. Верди. Формирование нового символического языка искусства в культуре XIX века. Новые виды искусства. Синтез и интеграция в культуре Европы XIX века. Формирование демократической культуры. Характеристика «кризиса культуры» в кон-це XIX века и его осмысление в искусстве. Импрессионизм К. Моне, К. Писсаро, Э. Дега, О. Ренуар. Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм) Ж. Сера, П. Синьяк. Постимпрессионизм П. Сезанн, В. Ван-Гог, П. Гоген, А.деТулуз – Лотрек. Символизм. Модерн. А. Гауди. «Сецессион». Г. Климт.

Литература: Некрасова Е.А. Тернер. -- М: Изобразительное искусство, 1976.

Орлова М. Дж. Констебль. -- М: Искусство, 1946.

Турчин В.С. Теодор Жерико. -- М: Изобразительное искусство, 1982.

Тема 13. Культура и искусство России XIX века

Отечественная война 1812 года и национальное самосознание. Столкновение власти и общества. Имперская идеология. Стремление к реформированию общества.

Демократизация культуры. Архитектура: Классицизм (ампир): А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, В.П. Стасов, О. де Монферран, О.И. Бове. Русско-византийский стиль (псевдорусский) К.А. Тон. Неорусский стиль – идеи историзма и патриотизма: А.А. Парланд, В. Шервуд, Н.А. Померанцев, Ф. Фельнер, Г. Гельмер. Скульптура: Классицизм: И.П. Мартос, П. Клодт, М. Микешин, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин. Живопись: путь от классицизма через романтизм к реализму. Классицизм – П. Брюллов «Последний день Помпеи».

Романтизм – О. Кипренский, А. Венецианов, А. Иванов.

Реализм – П.А. Федотов. Середина XIX в. – переход к критическому реализму.

1870 г – «Товарищество передвижных художественных выставок» (И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов) – метод критического реализма. Передвижники. И. Репин, В. Суриков, В. Маковский, К. Савицкий, Н. Ярошенко, В. Поленов, В. Васнецов и др.

Музыка: перв. пол. XIX в. – качественно новый этап развития русской музыкальной культуры. М.И. Глинка – родоначальник русской классической музыки. Создатель русской оперы – музыкальной драмы («Жизнь за царя»), оперы – сказки, оперы – былины («Руслан и Людмила»). А.С. Даргомыжский народно-бытовая музыкальная драма – опера «Русалка».

Композиторы – романтики (А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, П.П. Булахов, А.А. Григорьев) камерный жанр – песни, романсы. Втор. пол. XIX в. «Могучая кучка»: М. Балакирев, А. Бородин, Ц. Кюи, М. Мусоргский, Н. Римский – Корсаков. Новые музыкальные жанры – многочастная симфония и инструментальный концерт. П.И. Чайковский. Театр и его роль в общественно-культурной жизни России. Интерес к традиционной русской культуре.

Литература: Русские художники. А.Г.Венецианов. – М: Государственное издательство изобразительного искусства, 1963.

Соколов А.Н. История русской литературы XIX века (1 половина). – М: Высшая школа, 1976.

Турчин В.С. Орест Кипренский. -- М: Знание, 1982.

Василий Андреевич Тропинин (под ред. М.М.Раковской). -- М: Изобразительное искусство, 1982.

Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. – Л: Музыка, 1983.

Тема 14. Культура и искусство рубежа XIX-XX вв.: Импрессионизм.

Переломный характер эпохи в социальной и духовной сферах жизни. Поиски новых форм искусства, оригинальных средств выразительности, стремление к новаторству, эксперименту, свободе творчества. Нарастание темпов художественной эволюции, пестрота сменяющихся друг друга группировок и эстетических платформ. Активность выставочной жизни. Обилие изданий, посвященных искусству. Расширение сферы изобразительного творчества, формирование нового типа универсального художника. Выравнивание уровня развития отдельных видов искусства: живописи, архитектуры, скульптуры, книжной графики, декоративно-прикладного искусства, театральной декорации. Основные художественные течения.

Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Основные черты: фиксация мимолетных впечатлений, стремление запечатлеть мир в его подвижности и изменчивости.

Импрессионизм в живописи: передача богатства красок природы, разложение сложных цветов на чистые составляющие, отказ от четких контуров и черных теней, импровизационный характер композиции. Мане, Ренуар, Дега – непосредственные предшественники импрессионизма. Моне, Писсарро, Сислей как наиболее последовательные импрессионисты.

Использование эстетики импрессионизма в творчестве русских художников Коровина и Грабаря.

Импрессионизм в скульптуре: передача мгновенных движений, текучесть и мягкость форм, пластическая эскизность. Скульпторы-импрессионисты Роден, Дега.

Импрессионизм в музыке: красочное воспроизведение образов природы, тонкая передача нюансов настроения, изобразительная звукопись, расширение колористических средств музыкальной выразительности в области лада, гармонии и инструментовки.

Дебюсси, Равель – ярчайшие представители музыкального импрессионизма. Проявление импрессионизма в творчестве композиторов де Фалья, Респиги, Шимановского, Черепнина.

Литература: Винер Кон История стилей изобразительного искусства. – М., 1998.

Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. – М., 1967.

Тема 15. Неимпрессионизм. Постимпрессионизм. Символизм

Неимпрессионизм как продолжение импрессионизма в живописи. Разработка техники дивизионизма, применение открытий в области оптики. Сера и Синьяк – главные представители неимпрессионизма.

Постимпрессионизм - собирательное название основных течений французской живописи рубежа 19-20 вв. Переход от импрессионистической фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний, к выражению внутреннего мира художника.

Ван Гог, Гоген, Сезанн, Тулуз-Лотрек как представители постимпрессионизма.

Символизм как художественное течение: обращение к мифологии, национальному фольклору, древним эзотерическим учениям.

Расцвет символизма в литературе (Малларме, Метерлинк, Элиот, Вячеслав Иванов. Белый, Хлебников, Брюсов), в изобразительных искусствах (Редон, Шаванн, Тороп, Мунк, Рерих, Бенуа, Бакст).

Литература: Ванечкина И.Л. Куда скачет "Голубой всадник"? (Шенберг, Кандинский, Скрябин: идея синтеза искусств). - Музыкальная академия, 1994, N1

Гартман К.О. Стили. Ч. 1, 2. – М., 1998.

Тема 16. Модерн и модернизм (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, абстракционизм). Примитивизм.

Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. Его эстетические принципы: преодоление эклектизма художественной культуры 19 в., использование новых технических и конструктивных средств. Модерн в архитектуре: свободная планировка зданий, орнаментальные, криволинейные очертания, индивидуализированный облик построек, текучесть форм фасадов, их близость скульптуре и природным явлениям, применение железобетона, стекла, облицовочной керамики. Эйфелева башня, Всемирная выставка, ангары Орли во Франции – архитектурные памятники конца 19 в. Русский модерн: творчество Шехтеля (доходные дома, особняки, вокзалы, торговые фирмы).

Модернистические течения в живописи как провозглашение независимости искусства.

Новая трактовка цвета в фовизме (творчество Матисса, Дерена, Вламинка, Дюфи, Марке, Руо). Выражение душевного состояния разочарованного в своей эпохе художника в

экспрессионизме (группировки «Мост», «Синий всадник»; а также творчество композиторов нововенской школы). Создание новой реальности в геометрических формах кубизма (творчество Пикассо, Брака, Гриси, Делоне, Леже; а также творчество скульпторов-кубистов Лорана, Липшица). Культ энергии, скорости, механистичности в футуризме (вортцисты в Англии, группа «Ниланд» в Германии, парксизм и симультатизм во Франции, лучизм в России; футуристические скульптуры Боччони, Габо, Певзнера). Мир сновидений и подсознания в сюрреализме (творчество Кирико, Шагала, Дали, Танги, Миро). Отказ от изображения видимых форм реальности в абстракционизме (творчество Кандинского, Малевича, Мондриана).

Наивизм (примитивизм) – программное «упрощение» художественных средств: обращение к произведениям первобытного, средневекового, народного искусства, детскому творчеству, изображение повседневности (Руссо, Пироманашвили, группа «Наби»). Неопримитивизм (скифство) в музыке (Барток, ранние Прокофьев, Стравинский). Становление искусства афиши и плаката в творчестве Тулуза-Лотрека. Журнальная и газетная графика Стейнлена. Гравюры Мазереля. Офорты Бренгвина.

Выдающиеся русские художники рубежа 19-20 вв.: Васнецов, Нестеров, Серов, Врубель, Борисов-Мусатов. Творческие объединения: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет». Выдающиеся русские скульпторы: Трубецкой, Голубкина, Коненков, Матвеев. Выдающиеся русские композиторы: Рахманинов, Скрябин, Танеев, Глазунов, Лядов.

Литература: Гартман К.О. Стили. Ч. 1, 2. – М., 1998.

3.1.4 Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.)

На электронном носителе.

Базовые Интернет-ресурсы, привлекаемые для занятий и самостоятельной работы студентов:

1. http://www.spbguki.ru/structura_university/biblio/
2. <http://www.litres.ru/?gclid=COTRp5GGhLoCFeSWtAodPm4AWg>
3. <https://www.google.am/search?q=история+архитектуры&biw=1238&bih>
4. <http://www.alleng.ru/d/art/art059.htm>
5. <http://arch-grafika.ru/publ/6>

3.2 Глоссарий/терминологический словарь

- Абстракционизм - модернистское течение в искусстве 20 века, принципиально отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи, скульптуре и графике
- Античное искусство - искусство высокоразвитых рабовладельческих обществ Средиземноморья и Передней Азии с 1000 года до н.э. по 500 год н.э. В своем развитии античное искусство прошло этапы архаики, классики, эллинизма и римского искусства.
- Вокальное искусство - исполнение музыки голосом; искусство передавать выразительными средствами певческого голоса содержание музыкального произведения.
- Сольное пение, ансамблевое пение, хоровое пение - виды вокального искусства.
- Певучий, декламационный и колоратурный певучие стили - основные способы пения
- Декоративно-прикладное искусство - раздел декоративного искусства, охватывающий ряд отраслей творчества, создающих художественно исполненные предметы утилитарного назначения: утварь, мебель, ткани, орудия труда, оружие и др.
- Отрасли декоративно-прикладного искусства - различают по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево и т.п.;) и по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литье, чеканка, интарсия и т.п.)
- Декоративное искусство - область пластических искусств, произведения которой наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду и вносят в нее эстетическое идейно-образное начало.
- Монументально-декоративное искусство, декоративно-прикладное искусство, оформительское искусство – составные Декоративного искусства.
- Декорационное искусство - искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций и костюмов, освещения и постановочной техники. Декорационное искусство способствует раскрытию содержания и стиля театрального представления, усиливает его воздействие на зрителя. Элементами декорационного искусства являются костюмы, маски и т.д.

- Искусство - специфический вид отражения и формирования действительности человеком в процессе художественного творчества в соответствии с определенными эстетическими идеалами.
- Искусство актера - искусство создания сценических образов; вид исполнительского творчества. Процесс актерского творчества в своей конечной стадии совершается на глазах у зрителя в момент спектакля.
- Искусствознание - комплекс наук, изучающих:
  - искусство и художественную культуру общества в целом;
  - отдельные виды искусства и их отношение к действительности;
  - совокупность вопросов формы и содержания художественных произведений.
- Литературоведение, музыковедение, театроведение, киноведение - искусствоведческие науки.
- Мону­мен­таль­ное ис­кус­ство - род изобразительного искусства, произведения которого:
  - отличаются значительностью идейного содержания и обобщенностью форм;
  - создаются для конкретной архитектурной среды;
  - выступают пластической или смысловой доминантой архитектурного ансамбля.
- Памятники и монументы; скульптурные, живописные, мозаичные композиции для зданий;- витражи; городская и парковая скульптура;

Народное творчество - художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы в создаваемой : поэзии: предания, песни, сказки, эпос; музыке: песни, инструментальные наигрывания, пьесы; театре: драмы, сатирические пьесы, театр кукол; танце;архитектуре; изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
- Нидерландское искусство - единая художественная школа, развивавшаяся в средние века на территории исторической провинции Нидерланды, включающей современную территорию Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и части северо-восточной Франции.
- Первобытное искусство - искусство эпохи первобытнообщинного строя. Древнейшие памятники первобытного искусства, известные науке, найдены на территории Франции и Испании.
- Садово-парковое искусство - искусство создания садово-парковых композиций с использованием естественных и искусственных элементов.

- Средневековое искусство - ранний и зрелый этапы истории искусства феодальной эпохи:

5-14 века для стран Европы (до эпохи Возрождения); 10-17 века для России; 3-18 века для стран Востока.

- Станковое искусство - произведения живописи, скульптуры и графики: имеющие самостоятельный характер; свободные от прямых утилитарных функций; и не предназначенные для вхождения в ансамбль в качестве его составной и неотъемлемой части.

- Театральное искусство - род искусства, отражающий действительность, характеры, события, конфликты, их трактовки и оценки посредством драматического действия, возникающего в процессе игры актера перед публикой.

- Драматический, оперный и балетный театры – Сложившиеся в ходе исторического развития три основные вида театра, отличающиеся специфическими признаками и средствами художественной выразительности.

- Фотоискусство - пластическое искусство, произведения которого создаются средствами фотографии.

- Художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное творчество народных масс в области изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусств, киноискусства, фотографии и др.

- Ювелирное искусство - вид декоративно-прикладного искусства; изготовление ювелирных украшений из драгоценных металлов.

- Ковка, литье, художественная чеканка, тиснение, резьба или гравировка, зернь, чернь, эмали, инкрустация, травление, полировка и другие механические приемы обработки, применяющиеся в ювелирном искусстве.

- Аналитическое искусство - развитие кубизма за счет разработанных П.Филоновым принципов "органического роста" художественной формы и "сделанности" картин.

- Атрибуция - установление: автора неподписанного художественного произведения; а также места и времени его создания.

- Гальштатское искусство - художественные памятники гальштатской археологической культуры в период раннего железного века (900-400 годы до н.э.).

- Голландское искусство - искусство Нидерландов 17 и 18 веков.
- Древнерусское искусство - период истории русского искусства с 862 по 1696 гг. Круг тем и сюжетов древнерусского искусства был преимущественно религиозным.
- Искусство представления - в актерском творчестве - способность актера демонстрировать на каждом спектакле готовый результат творчества.
- Кинетическое искусство - направление художественного авангарда; искусство движущихся объемных, скульптурных или архитектурных композиций. Объекты кинетического искусства создаются в целях - преодоления традиционной статичности скульптуры; - эстетической организации окружающего пространства.

Словарь архитектурных терминов <http://www.regent-decor.ru/lib/glossary/a/>

Словарь храмовой архитектуры http://azbyka.ru/knigi/slovar_hramovoj_arhitektury.shtml

4. Практический блок

4.1 Планы практических и семинарских занятий

По данной дисциплине, согласно учебному плану, не предусмотрены практические занятия. Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Древняя Греция», «Древний Рим» и т.д.). Семинары предполагают: устный опрос, представление докладов, рефератов и презентаций по пройденному материалу

5. Материалы по оценке и контролю знаний

5.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

- Предмет и задачи курса "Мировая культура и искусство". Взаимосвязь понятий "культура", "художественная культура", "искусство". Принципы функционирования искусства. Виды и жанры в искусстве. Основные категории структуры произведения искусства. Особенности первобытной культуры. Периодизация.
- Памятники искусства первобытной культуры в различных регионах мира.
- Общая характеристика художественной культуры Древнего Египта. Периодизация. Искусство и религиозные представления Древних египтян.
- Мифология как "почва" и "арсенал" античного искусства. Боги и герои Древней Греции. "Илиада" и "Одиссея" Гомера. Гомеровский вопрос.
- Образ человека в скульптуре Древней Греции. Древнегреческая архитектура. Древнегреческий театр и др. зрелища.

- Художественная культура Древнего Рима. Общая характеристика и периодизация. Феномен Римского скульптурного портрета. Архитектура Древнего Рима как последовательное воплощение господствующей идеологии. Зрелищные искусства Древнего Рима.
- Художественная культура средних веков как цельный и самостоятельный период в истории. Общая периодизация.
- Архитектура в системе искусств средневековой Европы. Романский и готический стиль.
- Музыка и театр в европейском средневековом искусстве.
- Содержание понятия и периодизация эпохи Возрождения. Гуманизм – основа Ренессанса. Проторенессанс и искусство Раннего Возрождения в Италии. Расцвет итальянского искусства - Высокое Возрождение. Северное Возрождение. Многообразие школ.
- Западноевропейская культура XVII в. становление нового мировоззрения. Своеобразие художественной картины мира эпохи Барокко.
- Французский классицизм в живописи и архитектуре.
- Своеобразие испанской живописи XVI-XVIII веков.
- Национально – культурные особенности европейского Просвещения. Влияние общественной и научной мысли на развитие художественной культуры Европы XVIII века.
- Формирование художественной национальной школы Англии XVIII века.
- Французский музыкальный театр в эпоху Просвещения.
- Художественная культура Франции второй половины XVIII- нач. XIX века.
- Романтизм в художественной культуре России. Романтические тенденции в культуре Европы первой половины XIX века.
- Творчество Бетховена и его роль в развитии мировой музыкальной культуры.
- Реализм ведущее направление художественной культуры второй половины XIX века. Общая характеристика.
- Реализм во Франции. Барбизонская школа.
- Передвижничество как социально-художественное явление культурной жизни России второй половины XIX века.
- Развитие исторической живописи в России во второй половине XIX века.
- Пейзаж в русской реалистической живописи.
- Импрессионизм и постимпрессионизм в художественной культуре.

- Модерн в Европе.
- Культурная жизнь России конца XIX-начала XX века. Объединения «Мир искусства» и «Голубая роза».
- Многоликость художественной культуры Европы первой половины XX века.
- Кубизм в художественной культуре XX века. Пикассо.
- Авангардное искусство России (В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов).
- Сюрреализм и творчество Сальвадора Дали.
- Искусство в системе культуры II пол. XX века.
- Экранная культура в системе ценностей художественной культуры XX века. Зарождение и развитие кино.
- Социально-психологический портрет человека и проблема постмодерна в искусстве XX века.
- Итоги и перспективы развития культурной ситуации конца XX - XXI века.
- Зарождение строительства и архитектуры.
- Архитектура древнего Египта
- Египетские пирамиды, мастабы, гробницы.
- Архитектура древней Греции
- Архитектура древнего Рима
- Архитектура Византии
- Афинский Акрополь и его храмы
- Памятники архитектуры Романского стиля.
- Готическая архитектура во Франции и Фландрии.
- Готическая архитектура в Англии.
- Архитектура Италии в период готики.
- Памятники архитектуры в стиле барокко
- Классицизм в мировой архитектуре.
- Функционализм в архитектуре

5.2 Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

1. "Культурная Вселенная" древнего мира.
2. Миф в первобытной культуре.
3. Особенности языка древнеегипетского изобразительного искусства.
4. Отражение античной культуры в искусстве последующих исторических эпох (по выбору).

5. Принятие христианства на Руси, его роль в развитии художественной культуры русского народа.
6. Мировоззренческая картина мира в "Коране" и ее отражение в искусстве Востока.
7. Синтез искусств в готическом храме.
8. Карнавальная культура средневековья.
9. Поэты и художники Возрождения о достоинстве человека.
10. Классицизм как творческий метод и стиль в эпоху Просвещения (архитектура, живопись, скульптура).
11. Мировоззренческая общность и стилистическое многообразие художественных направлений эпохи Просвещения: классицизм, просветительский реализм, сентиментализм.
12. Сравнительный анализ стилистики классицизма и романтизма (литература, музыка, живопись, театр).
13. Реалистическая "картина мира" в русской живописи и литературе XIX века.
14. "Совершенный человек" эпохи Просвещения (живописно - скульптурный портрет).
15. Классический синтез искусств. Ансамблевость художественного мышления.
16. Роль личности в искусстве европейского романтизма.
17. Музыка эпохи романтизма и ее народная основа.
18. Религиозные, мифологические и аллегорические композиции в искусстве стиля Барокко.
19. Французский театр классицизма.
20. Истоки и особенности творчества Рубенса.
21. Веласкес и его место в искусстве Испании XVII века.
22. Многообразие жанров в творчестве Баха.
23. Рождение оперы.
24. *"Мир искусства" — возвращение к старому?*
25. *Современная поп-музыка — составная часть мировой художественной культуры.*
26. Творческие искания художников XX века (по выбору).
27. Постмодернизм в художественной культуре 70—80-х гг. XX века.
28. Ансамбль Акрополя в Афинах. Формирование греческой градостроительной системы.
29. Римская архитектура. Новые технологии и материалы в римском зодчестве. Римская градостроительная система. Теоретическое наследие римской архитектуры (труды Витрувия).
30. Романская архитектура Германии (соборы в Шпейере, Майнце, Вормсе).

31. Романская архитектура Франции (аббатство Клюни, Сен-Дени).
32. Романская архитектура Италии. Комплекс в Пизе.
33. Архитектура готики. Система готической трапеи. Конструктивные особенности готической архитектуры. Система аркбутанов и контрфорсов.

6.Методический блок

6.1Методика преподавания, обоснование выбора данной методики

1. Преподаватель должен отлично знать излагаемый материал. Разработка лекции начинается с уяснения исходных данных и составления календарного плана разработки лекции. Исходные данные содержатся в тематическом плане изучения дисциплины, где определены тема лекции, учебные вопросы, основное их содержание и учебное время.
2. Затем разработчик уясняет место и роль данной лекции в курсе учебной дисциплины, взаимосвязь лекции с предыдущими и последующими занятиями, ее структурно-логическую связь с другими учебными дисциплинами, определяет учебные цели и основное содержание лекции, методы обучения, готовит необходимый раздаточный материал.
3. Кроме того, следует определить, какие качества необходимо воспитывать у обучаемых при чтении лекций, и сформулировать воспитательные цели.
4. Общепринятым является деление лекций на вводные, ординарные (обычные), обзорные, установочные, заключительные и проблемные.
5. Подготовленный текст лекции включает:
  - организационно-методические указания;
  - введение;
  - учебные вопросы;
  - заключение.
6. В организационно-методических указаниях:
  - раскрывается значение лекции в дисциплине (предшествующие и последующие занятия), рекомендации лектору по подготовке к чтению лекции и наиболее рациональный вариант распределения учебного времени на отработку учебных вопросов;
  - раскрывается содержание задания на подготовку обучаемых к следующему за лекцией занятию.
7. Во введении обосновывается актуальность темы, излагается основная идея лекции, устанавливается связь данной лекции с предыдущими и последующими занятиями, формулируются учебные и воспитательные цели. Введение должно быть кратким, его

цель - подготовить обучаемых к восприятию существа излагаемых учебных вопросов лекции.

8. Учебные вопросы излагаются с учетом требования современных педагогических принципов обучения.

9. Каждое теоретическое положение в лекции должно быть обосновано и доказано с применением наиболее целесообразных методических приемов. При изложении проблемных вопросов анализируются современные взгляды на пути решения проблемы.

10. В лекциях прикладного характера, кроме того, целесообразно давать практические рекомендации, то есть не только раскрывать содержание работы (что делать), но и определять пути решения задач (как делать).

11. Каждый учебный вопрос должен заканчиваться раскрытием перспектив развития его теории и практики, а также краткими выводами, логически подводящими к последующему учебному вопросу

12. В заключении подводится итог изложенного и даются рекомендации по самостоятельной работе для углубления и расширения, практического применения знаний по дан-ной теме.

6.2 Методические рекомендации для студентов

6.2.1 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины

6.2.2 Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

1. Важным фактором результативности данного вида занятий, его высокой эффективности является процесс подготовки. Выступления даже самых добросовестных студентов без направляющей роли преподавателя не смогут прозвучать на самом семинаре.

2. Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара.

3. Подготовка к семинару активизирует работу студента с книгой, требует обращения к литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории, «язык» студента становится богаче. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.

6.2.3 Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том числе курсовых работ, рефератов, эссе и др.

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:

- умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и на иностранных языках);
- умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в реферируемых литературных источниках;
- умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
- умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.

Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы).

Содержание реферата. В реферате студент может:

- 1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;
- 2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;
- 3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
- 4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):

1. **Титульный лист** (согласно установленного образца).

2. **Оглавление.**

3. **Введение.** Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет одну страницу.

4. **Основная часть.** Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои **содержательные названия**. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводщими итог проделанной в ней работы.

5. **Заключение.** В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом.

6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных источников необходимо использовать монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет). Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований.

Самостоятельность текста. Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: «думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было показано, что» и т.д.

При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.

