

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: История стилей в искусстве

Автор Маргарян Гаяне Саркисовна. Кандидат искусствоведения, профессор

Направление подготовки: 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»

Наименование образовательной программы: Бакалавриат, Очная форма обучения

1. АННОТАЦИЯ

Краткое описание содержания данной дисциплины; Человечество во все времена тяготело к прекрасному. Значение «прекрасное» в разные времена понималось по-разному. Целью освоения дисциплины "История стилей в искусстве" являются: формирование у студента представлений об истории искусства как о чередовании стилей, которые сменяли друг друга на протяжении всей истории мирового искусства. Все стили связаны историей, внутренней логикой развития. Стиль выражает суть, уникальность самого феномена художественного творчества в единстве всех его компонентов: содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. Именно поэтому художественный стиль имеет право занять первое место в ряду основополагающих категорий искусства. Стиль предполагает общность формы, единство творческого метода, определенную систему жанров и пр. Он обладает собственной закономерностью движения. Он «любит» проходить обычные свои стадии - становления, зрелости, упадка, и художник не может этот закон обойти. Рядом с господствующим стилем часто имеются стилевые тенденции, они или вступают в противоборство или сосуществуют. Искусство не может рассматриваться в отрыве от процессов и событий, происходящих в разных странах и регионах. Именно эти процессы определили условия формирования направлений, художественных школ, стилей, влияний. В силу этих обстоятельств материал учебного курса в значительной мере вписывается в сложившиеся исторические периоды. Художественное образное отражение действительности в произведениях искусства справедливо вызывает пристальное внимание к проблемам стиля, к анализу изобразительных, временных, архитектурных и других средств.

1.1. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет); 72 часа. 36 лекционных, 36 семинарских. Зачет.

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления) Курс «История стилей в искусстве» взаимосвязан с дисциплинами: «Всемирная история», «История России», «История Армении», «История мирового искусства» и др.

1.3. Результаты освоения программы дисциплины: Результатом прохождения курса «История стилей в искусстве» должны стать компетенции студентов в области знания основ теории искусств и искусствоведческой методологии. Студенты должны быть способны развивать умение использовать основы искусствоведческой методологии и строить искусствоведческий анализ для описания различных культурных памятников; развивать умения проводить анализ историко-культурного и теоретического развития различных регионов и стран. Дисциплина способствует формированию универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих успешно реализовать себя в научной и практической сферах деятельности; обладать способностью приобретать новые знания и умения, планировать собственную научно-исследовательскую работу, анализировать и сопоставлять информацию из различных источников, составлять обзоры и презентации, представлять результаты собственных и групповых исследований, владеть современной искусствоведческой терминологией; понимать основной смысл наиболее авторитетных искусствоведческих концепций; получить навыки применения методов искусствознания на практике, уметь анализировать произведения искусства; описывать произведения искусства, используя понятийный аппарат искусствоведческой науки; уметь разбираться в

литературе об искусстве, распознавать типы текстов об искусстве, понимать и критически оценивать возможности их использования.

1.4.

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
Б1.В.ДВ.03.01	История стилей в искусстве	Примерная программа дисциплины «История мирового и русского искусства» федерального компонента составлена в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального образования по специальности 41.03.01 «зарубежное регионоведение». 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	УК-6, УК-6.3

		<p>образованием.</p> <p>Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:</p> <p>Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь некоторое представление о наиболее известных представителях мировой культуры и искусства (в рамках школьной программы).</p>	

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины: *Цели.* Сформировать представления о стилях в истории искусства; методах изучения произведений искусства; месте стиля в системе искусств. Выработать и развить способность понимания важнейших процессов мирового искусства. Научить студентов использовать принципы основных методов научного изучения искусства в профессиональной и исследовательской деятельности; выработать навыки анализа произведений мирового искусства.

Задачи. 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

2.1. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах) *(удалить строки, которые не будут применены в рамках дисциплины)*

Виды учебной работы	Всего, в акад. Часах	Распределение по семестрам					
		Сем	сем	сем	сем.	сем	сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	72						

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	72						
1.1.1. Лекции	36	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							
1.1.2.5. Другое (указать)							
1.1.3. Семинары							
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)	Зачет						

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции(ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6
Тема 1. Проблема стиля в искусстве. Стиль и стилизация.	4	2		2	
Тема .2.Китайский стиль.	8	4		4	
Тема 3. Японский стиль	8	4		4	
Тема 4. Романский стиль	4	2		2	
Тема 5. Готический стиль	4	2		2	
Тема 6. Итальянский ренессанс. Стили эпохи. Северный ренессанс.	12	6		6	
Тема 7. Стиль барокко.	8	4		4	
Тема 8. Стиль рококо	4	2		2	
Тема 9. Классицизм как стиль.	8	4		4	
Тема 10. Романтизм как стиль.	8	2		2	
Тема 11. Стиль импрессионизм.	4	2		2	
Тема 12. Стиль постимпрессионизм.	4	2		2	
Итого	72	36		36	

2.2.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Проблема стиля в искусстве. Стиль и стилизация. Стиль - одна из центральных категорий в истории культурологии и эстетики. Термин "стиль". Творческий метод. Творческий метод. Художественное направление. Течение. Школы. Манера. Категория стиля как история художественных стилей. Связь стилей с историей. Логика развития.

Стиль как суть художественного творчества в единстве всех его компонентов: содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. Стиль – это первая категория искусства. Живописный стиль. Стиль как образный почерк. Стиль как эстетический идеал. Стиль как метод. Проявления стиля - во всех видах искусства. Присутствие полноценного синтеза искусств - критерий высокого стиля. Человек – воплощение стиля. Дисность как стиль. Стилевой распад. Логика стиля. Утрата стиля. Каждый стиль закономерно возникает в нужное время и в определенном месте. Стиль - это ощущение художником и зрителем всеобъемлющей целостности процесса художественного формообразования в историческом времени и пространстве. Стиль - художественное переживание времени. Понятие стиля в искусствознании и культурологии. Шпенглер. Стилтворчество в искусстве. Категория стиля и Ренессанс. Отсутствие «чистых» стилей. Стиль и стилизация. Вторичность стилизации. Стилевой язык постмодернизма. Стиль искусства как наиболее чуткий, непосредственный и эмоциональный выразитель культуры - ведущая формирующая сила искусства.

Литература:

- Филичева, Надежда Викторовна. Художественные стили в Западной Европе и России : Учеб. пособие для студентов / Н.В. Гуманит. фак. Каф. культурологии. - 2. изд. - СПб. : С.-Петербург. гос. ин-т точ. механики и оптики (техн. ун-т), 2002. - 151 с.; 21 см.; ISBN 5-7577-0115-3 : 100 <https://search.rsl.ru/ru/record/01002096811>
- Сокольникова и Крейн. История стилей в искусстве. <https://www.litres.ru/book/natalya-sokolnikova/istoriya-stiley-v-iskusstve-2-e-izd-ispr-i-dop-uchebni-63618166/>

Тема 2. Китайский стиль. Пять тысяч лет китайской истории. Династии. Период древности — появления первых династий. Письменность. Система судебных наказаний. Формирование государственного аппарата. Основные династии в древности - Шан и Цин. Философская школа конфуцианства. Средние века — Китай стал империей и начал активно вести политику за пределами своей территории. Империи Цзин, Суй, Тан и Сун. Изменения в политике, экономике и культуре страны. Великая Китайская Стена. Китайские морские пути. Период современности начался в XIX веке и продолжается до сегодняшнего дня. Архитектура. Храм – комплекс сооружений. Буддийские храмы. Конфуцианские храмы. Чиновник – поэт. Живопись. Художественные Академии. Каллиграфия. Чиновничество из числа выпускников Академии. Живопись профессионалов. Свитковая живопись. Ширмы и веера. Живопись литераторов. Монохромность в живописи. Су Ши и его последователи. Сциентизм как одна из характерных особенностей китайской культуры. Трактаты о живописи, об архитектуре, о медицине, об искусстве ведения войны и пр. Фарфор. Фарфоровые города. Новое искусство. Цинический реализм. Юэ Минь-цзюнь.

- Кравцова М. Е. История стилей в искусстве. https://vk.com/doc165260858_674886689?hash=oz0w1QaQVSzIEGOogZdShDZkrFwU4Ma3XfsXJmfP93L
- Кравцова М. Е. История Культуры Китая. https://vk.com/doc165260858_674886652?hash=2lwHnZLYBUTQoKEE0TPWIP8GDQVGdZRSawoeWl2oRc
- Боревская Н.Е. Торопцев С.А. Китайская культура во времени и пространстве. https://vk.com/doc165260858_674886795?hash=2YaZweW9u8klbZZHKkSt0Vx3yS22XsZETRCBUMWodCT
- Виноградова Н. А. Искусство Китая. https://vk.com/doc35528094_442922569?hash=yjhLobUKNaa1SrZncWZ1iujq0tXz7Ip2QomvkvKPIo

Тема 3. Японский стиль. Периоды исторического развития. Дзэмон. Яёй.

Классика японской культуры - культура, сформировавшаяся в среде придворных аристократов эпохи Хэйан (794–1185). Отёбунка. Стремление постичь «суть вещей». Обостренное восприятие – аварэ. Неповторимость явлений и чувств - моно. Эмоциональный отклик на моно – постижение сути. Сер. X в. моно-но аварэ - мировоззренческая и эстетическая категория, что и обусловило самобытность японской культуры и, в особенности, японского искусства. Театр. Дзёрури, Но, Кабуки, Кукольный театр. Живопись на горизонтальных и вертикальных свитках. Ямато-э. Укиё-э. Монохромная живопись. Полихромная живопись. Ширмовая живопись. Японский фарфор. Садово-парковое искусство. Буддийские храмы. Буддийская скульптура. Скульптура периода Нара. Скульптура периода Хэйан. Скульптура периода Камакура. Тодайдзи. Синтоистские святилища. Ками. Кондо. Моногатари - э. Анимэ.

- Герасимова М.П. Особенности художественной культуры Японии. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-hudozhestvennoy-kultury-yaponii/viewer>
- Герасимова М.П. Некоторые особенности эстетического сознания японцев. <file:///C:/Users/Gayane%20Margaryan/Downloads/nov>
- Герасимова М. П. От эпохи Эдо до наших дней. Эстетический идеал городской культуры М.П. Герасимова-об-izvestnom-chast-ii-nekotorye-osobennosti-esteticheskogo-soznaniya-yapontsev.pdf

Тема 4. Романский стиль. Искусство раннего средневековья. IV в. эпоха великого переселения народов. VIII в. Карл Великий создает Великую Римскую империю (объединение античного и германского искусства). Античные традиции в церковном искусстве. Повышение уровня образования. Знания в стенах монастырей. Семь свободных искусств. Карл Великий и многообразие культур различных стран. Подъем в области художественной деятельности. Германия и Романский стиль. Вражда между духовенством и дворянством в борьбе за власть. Церковное образование. Замкнутость стиля - замкнутость церковного мирозерцания. Становление прочного католицизма. Рыцарство. Масонство – владение всем миром. Крестовые походы. Детские походы. Костюмы духовенства. Военное обмундирование. Осуждение жизни тела. Запрет общественных бань - эпидемии в Европе. Наивность и чистота философии средневековья и романской культуры. Религиозные персонажи - герои легенд или мифов. Григорианский хорал. XI в. Гвидо из Арrezzo (Италия)

и нотный стан. Новая фаза развития хоралов. Многоголосый органум. Романская базилика. Слияние архитектуры и музыки - симбиоз искусств романского стиля. Органичные формы. Логичная проработка деталей и целого. Поперечный неф – трансепт. Хоры. Крипта. Храм св. Годехарда в Гильдесгейме XII в. Целостность романской постройки. Церковь св. Герсона в Кёльне. Храм св. Михаила в Тильдесгейме. Ясность, логика, соподчиненность внутреннего и внешнего в архитектуре романского стиля. Древнехристианские традиции – в основе структуры романского храма. Красота в архитектурной ясности. Запрет на свободную пластику, станковую живопись. Плоский барельеф. Барельеф в люнете портала церкви Девы Марии в Гельнгаузене. Плоский архитектурный орнамент. Линейность живописи. Расцвет живописного орнамента в искусстве книги. X в. - оцепенелость живописи. Превалирование орнаментальности. Канонические типы изображения. XII в. – в живописи и скульптуре - отсутствие пространства. Отсутствие активного действия. Роспись потолка церкви св. Михаила в Гильдесгейме. Мастер XII века Ратман. Светская архитектура романского периода. Крепость - оплот жизни феодала и вассального населения. Замок Кведлинбург или Карлштейн близ Праги. Слияние облика замка в единое целое с романским храмом. Крестовые своды. Собор в Клуэни во Франции и в соборе в Майнце в Германии. Франция перехватывает у Германии передовые позиции в культуре. К концу XII в. Франция заложит готический стиль.

- Забалуева Т. Р. История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. АСВ; Москва; 2016 https://udhsh.chel.muzkult.ru/media/2019/04/12/1258430127/Istoriya_iskusstv._Stili_v_izobrazitel_n_ture_literature_i_muzy_ke_2016g.pdf
- Всеобщая история искусств. Искусство Западной и Центральной Европы в эпоху развитого феодализма. Романское искусство. Авторы: А.А. Губер, Ю.Д. Колпинский; под общей редакцией Ю.Д. Колпинского (Москва, Государственное издательство «Искусство», 1960). http://totalarch.ru/art_history/middleages/europe/roman_art#google_vignette

Тема 5. Готический стиль. Искусство ранней, высокой и поздней готики XII–XIV вв. - формирование феодальных государств Европы. Возникают Франция, Англия, Испания, Германия, скандинавские страны. Католицизм. Инквизиция. Междоусобные войны. Жанна д'Арк. Амбелен «Драмы и секреты истории». Время личной храбрости. Первые научные поиски в области астрономии, химии. Порох. Познание и разум приравняются к слепой вере. Готика. Франция. Развитие крестового свода в романских храмах. Разгрузка стены. Перенос веса и распорных усилий от сводов на устои и контрфорсы. Стрельчатая арка. Свобода от стены (Франция, Англия, Дания, Бельгия (XV–XVI вв)). Стена перестает быть несущей. Собор в Нуайоне (Франция) (начало строительных работ – середина XII в) - начальный этап развития готической архитектуры. Потеря предназначения стены. Горизонтальность элементов романского храма с превалированием вертикальности. Применение нервюр в крестовом своде. Стрельчатая арка, окна-розы. Ощущение стеной плоскости не потеряно. Ранняя готика и светская музыка. Музыкальные представления. Юг Франции (XII в.) - первая профессиональная школа светской поэзии и музыки, школа трубадуров. В Германии миннезингеры. Север Франции и музыканты-труверы. Ритм, повторы в основе музыкального строя. Рыцарская песня миннезингера Вальтер фон дер Фогельвейде. Усложненность форм в прикладных искусствах. Рака св. Елизаветы Венгерской из Марбурга. Самостоятельность барельефа. Тимпан портала собора Парижской богородицы. Фигуры в тягах арок собора в Шартре. Станковые картины. Высокая готика. 1250 г. окончательный тип классического готического собора. Франция. Соборы в Реймсе, Шартре,

Амьене и Страсбурге. Германия – соборы в Марбурге, Фрайбурге и Кельне. «Пролом» стены окнами в двух уровнях. Исчезновение фрески как живописного жанра. Витраж. Движение по вертикали вверх. В декоре изображения животных. Пространство теряет границы. Целесообразность уступает место впечатлению. Собор Парижской богородицы. Реймский и Кельнский соборы. Собор - посредник между небом и землей. Эстетическое впечатление от собора – самоцель. Полет души за пределами всего земного. В книжной миниатюре отказ от строгой плоскости листа. Орнаментация. «Малый часослов» герцога Беррийского, «Рождество», (ок. 1410 г., Париж), «Молитвослов» Джайна Голеаццо Висконти, созданный Джованино де Грасси (Флоренция). Профессиональные композиторы. Леонин. Баллады в литературе. «Песнь о Роланде». Поздняя готика. Бургундия, Германия и Нидерланды. Вычурность, назойливость форм. Декоративные задачи решения интерьера. Карикатурность в одежде. Развитие искусства скульптуры. Живопись как самостоятельный вид искусства. Нидерланды. Братья Ван Эйки. Пламенеющая готика. Ученый музыкант Филипп де Витри. Первое теоретическое исследование о музыке «Ars nova». Новое отношение к прекрасному в музыке.

- Томан Рольф. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Издатель: Könemann. 2000. <https://litmir.club/bd/?b=251000>

Тема 6. Итальянский ренессанс. Стили эпохи. Северный ренессанс

Неглубокие корни итальянской готики. Переворот в искусстве Италии XV в. XVI в. движение «реформации» в Германии. Протестантизм (лютеранство) в Англии. Раскол общества во Франции. Варфоломеевская ночь в Лувре в Париже. Но Ренессанс зародился в Италии. Флоренция, Венеция. Просветители-гуманисты - носители новых идей. Джотто, Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Тициан. В Германии – Дюрер и Гольбейн младший. Открытия Галилео Галилея и Николая Коперника. Архитектура. Брунеллески, Браманте, Палладио. Литература. Данте, Петрарка, прозаик Боккаччо. Во Франции Рабле. Испания. Сервантес, Лопе де Вега. Англия. Шекспир. Ок. 1445 г. Гуттенберг изобрел новый способ книгопечатания. Эталонность античного искусства. Римское искусство в основе Ренессанса. XV и XVI вв. – распространение гуманистических идей, развитие наук. Развитость стены, ее украшение изобразительными искусствами. Флоренция - поиск новой формы общественного устройства. Свободное общество горожан, сформированное конкурентной борьбой и борьбой за власть. Антропоцентризм. Изменение отношения к искусству как работе, направленной на выполнение художественной задачи вообще. Боттичелли. Вероккио. Имя автора. Зависть - распространенное чувство в художественной среде. Готика – варварское искусство. Мессы «Maria Zart» Обрехта - новый музыкальный стиль Ренессанса. Уравновешенность и покой. 1420 - движение Ренессанса. Данте Алегьери (1265–1321) последний поэт средневековья и первый поэт эпохи Возрождения. Божественная комедия. Петрарка (1304–1374). Гражданские постройки. Административные здания. Дворец – жилище знати или обогатившегося буржуа. Башня. Донжон. Дворец Строцци во Флоренции (проект Бенедетто да Майано). Дворец Медичи – Риккарди (архитектора Микелоццо да Бартоломео). Идея простоты архитектуры раннего Возрождения в формах мебели. Ларь. Полированный цоколь. Простая линейная настенная живопись. Чувство гармонии и соподчиненности частей. Месса - синтез искусств и духовного мироощущения человека в храме. Единение человека с богом. (Господи, помилуй, Слава, Верую, Свят, Агнец Божий). Месса Папы Марчелло, композитор Палестрина. Пластика - изображение прекрасного человеческого тела. Обнаженная скульптура. Знание физиологии и анатомии. Движение, пластика. Донателло (1386–1466). Выразительность натуры. Драпировки скульптуры. Проработанность открытых частей тела. Вероккио. Давид (бронза). Музей Борджелло, Флоренция. Обнаженная натура. Правильность пропорций. Боттичелли (1444–

1510) «Весна». Костюм. Женская одежда и облик готического собора. Индивидуальность городской моды. Высокое Возрождение. Изменение отношения к дворцу. Дворец Cancelleria в Риме. На стене появляются пилястры. Они придают фасаду вертикальные членения. Расчлененность и декоративность стены. Развитие художественного ремесла. Леонардо да Винчи (1444–1510). Победа над плоскостью. Глубина пространства. Единая взаимосвязанная композиция. «Тайная вечеря». Рафаэль Санти (1483–1520). «Обручение девы Марии». Мадонны Рафаэля. Микеланджело Буонаротти. Певец силы человеческого духа. Победить плоскость, разорвать ее, проникнуть вглубь. Пространство как композиционный инструмент для передачи противоречивости окружающего мира. Фрески потолка Сикстинской капеллы. Ценность человеческого тела, передача движения тела в трехмерном пространстве. Разрыв плоскости потолка. Светская жизнь. Светская музыка. Хоровое пение. Метроритм. Танцевальные и песенные мотивы. Жоскене «Облегчите мне». Мадригал- (романс для хора) (1520-1620). Любовная тематика. Лука Маренцио мадригал «Уже вернулся». Собор Святого Петра в Риме. Зарождение барокко. Северный ренессанс. Нидерланды, Германия, Франция и др. Реформация - зарождение протестантизма. Утрата интереса к религиозной живописи. Расцвет пейзажной и портретной живописи. Развитие бытового жанра. Интерес к жизни простых людей. Отказ от излишней пышности в архитектуре и живописи. Стремление к строгости и простоте. Связь Северного Возрождения с готикой и стойкими средневековыми традициями. Истоки С.В. в творчестве нидерландских художников. Ян ван Эйк (около 1390–1441) мастер портрета. Готическая "вытянутость" форм и лиц. Правдивость и тщательность передачи облика людей и их характеров. Парный портрет. Сложность символики. Лиричность изображения. Рогиер ван дер Вейден (около 1400-1464). Портрет с передачей внутреннего, духовного мира человека. Трехчетвертной поворот. Иероним Босх. (Ерўн Антўнисон ван Акен, около 1450/60–1516). Открытие земного мира и человека. Земное и адское. Скепсис и отрицание. Многофигурность композиций. "Отец сюрреализма". Питер Брейгель Старший (около 1525 - 1569). Каждый персонаж – портрет. Питер Артсен (1508/09—1575). Народный тип в портретном жанре. Натюрморт и портрет. Антонис Мор (ван Дасхорст, 1517/19 —1575/76). Парадный, придворный портрет. Элементы маньеризма. Конец XV – нач. XVI вв. взлет немецкой ренессансной живописи и графики. Связь с готикой. Личное отношение к миру, к изображаемым сюжетам, человеку в разных его ипостасях. Портрет. Альбрехт Дюрер (1471–1528). Предчувствие близящихся религиозных и социальных потрясений. Предреформационная эпоха. Основоположник североευропейского портрета в качестве самостоятельного жанра. Лукас Кранах Старший (1472—1553). Реформация. Ганс Гольбейн (или Хольбейн) Младший (около 1497 или 1498-1543). Правдивое отражение характера. Филигранная тщательность в воспроизведении деталей. Эмоциональная выразительность. Северное Возрождение во Франции. Столетняя война. Феодалная анархия и крестьянские волнения. Ренессансный гуманизм и элементы трагичности. Приглашение ко двору французских и итальянских художников. Жан Фуке (ок.1420—1481). Жан Клуэ Старший (1485 - 1540). Корнель де Лион (около 1500 - 1575).

- Марчелло Симонетта. «Трилогия Медичи». <https://www.alib.ru/au-simonetta/nm-trilogiya-medichi/>
- Мина Грегори. «Уффици и Питти». https://slovobooks.ru/catalog/uffitsi_i_pitti/
- Витторио Згарби. «Леонардо. Гений несовершенства». https://slovobooks.ru/catalog/leonardo_geniy_nesovershenstva/

Тема 7. Стил ь барокко. Искусство дисбаланса (барокко-причудливый, вычурный)

XVII век. Патриархальные черты жизненного уклада отступают окончательно. Культ «золотого тельца». Следование жестким церковным правилам и религиозным ритуалам. Проблемы человека выходят на передний план. Трагическое ощущение бытия. В литературе, поэзии, музыке, живописи и пластике – мысли о горестях и проблемах человека. Смерть как символ невыносимых переживаний человека. Надгробия - предмет для творческого выражения скульпторов и поэтов. «Ночь» Микеланджело. Трагический герой. Гамлет, король Лир, Отелло. Музыка. Новые жанры. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Полифония. Бах – певец философских раздумий и поэтического восприятия мира, Гендель – вождь и оратор. Гендель – выразитель стойкости человека в жизненной борьбе, подкрепляемой непоколебимой верой в Господа. Хоровая форма выражения. Новый мир, новые формы. Аполлон и Дафна в скульптуре Бернини. Наука отделяется от философии. Разделы науки - физика, математика, астрономия. Человек – главная тема в искусстве. Резкие, напряженные интонации в живописи. Микеланджело – отец и основоположник барокко. Время утрированных эмоций и наивысшего напряжения всех человеческих сил. Интернациональность стиля. Интернациональность в музыке. Формы и жанры музыки распространяются повсеместно. Опера. «Камерата», конец XVI в. Возрождение античного театра. Пери и опера Эвридика. Первенство поэзии. Мелодекламация. Клаудио Монтеверди (1567–1643). Музыка должна «взволновать». Фуга и прелюдия, танцевальные сюиты и инструментальные концерты, кантаты и оратории. Органные музыкальные произведения. Инструментальная музыка больше не служанка! Изысканность архитектуры. Пышность, декоративность интерьера, благородство и величавость. Купольная конструкция. Штук – гибкость материала (полированный гипс с добавками). Никаких явных членений. Богатство и пышность убранства и костюма. Живопись – выход на передний план. Тенденция к живописности во всех искусствах. Живописность - основной принцип мышления эпохи. XVII в. – Караваджо, Эль Греко, Рубенс, Рембрандт, Тинторетто, Веронезе, Латур, Пуссен, Веласкес, Сурбаран. Индивидуальный почерк. Творческий стиль. Многообразие жизни. Церкви и дворцы. Церковное строительство в Италии и Германии. Общественное дворцовое строительство во Франции. Влияние Франции на территории Европы. Франция - центр общественной жизни Европы. Версальский дворец. Жюль Ардуэн Мансар. Дворец со сложной планировочной структурой, рассчитанной на впечатление от нее. Парки Версаля – театральная сцена. Антонио Вивальди (1678–1741). Парковая скульптура. Мифологические изображения борьбы между мужским и женским началами. Аполлон и Дафна, Плутон и Прозерпина. Рубенс - Битва амазонок, Похищение дочерей Левкиппа. Трехмерная выразительность тел в скульптуре. Знание анатомии и физиологии тела человека. Подвижность и сложность движения - предмет пристального внимания скульпторов. Дороговизна скульптуры. Доступность живописи, особенно гравюры. Появление большого количества художественных школ и направлений. Рубенс (1577–1640) и Ван Дейк (1599– 1641). Нидерланды. Франс Хальс. Пейзаж. Рейсдаль, Гоббема, Питер де Хоох. Голландия. Рембрандт ван – Рейн (1606–1669) – самый яркий выразитель своей эпохи.

- Рольф Томан. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. KONEMANN. 1998.

file:///C:/Users/Gayane%20Margaryan/OneDrive/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/Barokko_Arkhit ektura_Skulptura_Zhivopis.pdf

Тема 8. Стиль Рококо. Стиль роскоши и жизнелюбия. XVIII в. Изменения общественных идей в содержательной основе искусств. Стремление к грации. Одежда. Костюм. Неоднозначность устремлений эпохи. Музыка. Праздник, утонченные чувства, радость легких любовных наслаждений. Галантность. Парки. Сближение с природой. Чувственное восприятие мира. Гайдн «Четыре времени года». «Пастушеская жизнь». Франция остается главной державой. Эпоха и стиль Людовика XIV. Мебель. Изящество, грациозность. Потеря целесообразности. Зеркала. Фарфоровые производства. Шинуазри. Китайщина. Ввоз и производство китайских произведений искусства. Портрет. Живопись – отражение радостной жизни. Пасторальный жанр. Оноре Фрагонар. Жан Ватто. Роспись вееров, шпалер, ширм. Антонио Каналь (Каналетто). Особняки в пригородах Парижа. Интерьер дворцов и вилл. Каминь. Подсвечники. Зеркала. Обивка стен. Антиквариат.

- Даниэль С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара». https://vk.com/wall-37773477_71291

Тема 10. Классицизм как стиль. Классицизм как направление и творческий метод в искусстве. Классицизм как стиль представляет собой художественное и культурное направление, которое возникло в Европе в XVII веке и продолжало развиваться до начала XIX века. Это направление характеризуется обращением к идеалам античности, стремлением к гармонии, рационализму и соблюдению строгих правил и пропорций. Классицизм охватывает различные виды искусства, включая архитектуру, живопись, литературу и музыку. Характерные черты классицизма. Обращение к античности. Рационализм и порядок. Классицизм подчёркивает значение разума и логики, стремясь к ясности, симметрии и упорядоченности в своих произведениях. Художники и архитекторы следуют строгим правилам и канонам. Гармония и пропорции.

Важной чертой классицизма является стремление к гармонии и правильным пропорциям. Архитекторы используют симметричные композиции и классические ордера, такие как дорический, ионический и коринфский. Эмоциональная сдержанность. Классицизм в архитектуре. Примеры архитектурных памятников. Во Франции: Версальский дворец, построенный в стиле классицизма, является символом величия и гармонии. В Великобритании: Стоунхендж в Лондоне и здания, спроектированные Кристофером Реном, такие как собор Святого Павла. В России: Здание Академии художеств в Санкт-Петербурге, спроектированное Ж.-Б. Валлен-Деламотом и А.Ф. Кокориновым, и ансамбль Казанского собора в Санкт-Петербурге. Характерные элементы. Использование колонн, фронтонов и портиков, вдохновленных античными образцами. Четкие и симметричные фасады с акцентом на центральную ось здания. Внутренние помещения, часто украшенные классическими орнаментами и лепниной. Классицизм в живописи. Основные художники. Никола Пуссен: Французский художник, известный своими историческими и мифологическими сценами, такими как «Аркадские пастухи». Жак-Луи Давид: Французский художник, который прославился своими революционными и наполеоновскими картинами, такими как «Клятва Горациев» и «Смерть Марата». Характерные черты. Четкость и ясность композиции. Стремление к идеализированному изображению человеческих фигур и пейзажей. Использование мифологических и исторических сюжетов, передающих моральные и

философские идеи. Классицизм в музыке. Основные композиторы. Вольфганг Амадей Моцарт: Австрийский композитор, автор опер, симфоний и концертов, таких как «Дон Жуан» и «Симфония №40». Людвиг ван Бетховен: Немецкий композитор, чье творчество является переходом от классицизма к романтизму, автор таких произведений, как «Симфония №5» и «Симфония №9». Характерные черты. Ясная и логичная структура произведений, четкие формы (соната, симфония, концерт). Использование гармоничных мелодий и чистых тональностей. Стремление к эмоциональной сбалансированности и элегантности.

Русский классицизм — это художественное направление, которое зародилось в России в конце XVIII века и достигло пика своего развития в первой половине XIX века. Этот стиль был сильно оказан влиянием европейского классицизма, особенно французского, но также имел свои особенности и отличия.

Тема 11. Стиль романтизма. Романтизм как стиль — это культурное и художественное движение, которое возникло в Европе в конце XVIII века и достигло своего расцвета в первой половине XIX века. Романтизм стал реакцией на рационализм и строгие каноны классицизма, а также на общественные изменения, вызванные промышленной революцией и Французской революцией. Основные черты романтизма включают. Эмоциональность и субъективность. В отличие от классицизма, где преобладал разум, романтики акцентировали внимание на эмоциях, чувствах и индивидуальном восприятии мира. Личное и внутреннее состояние человека стало центральной темой творчества. Идеализация природы. Романтики видели в природе источник вдохновения и убежище от цивилизации. Природа изображалась как живая, динамичная и духовная сила, часто противопоставляемая городу и технологическому прогрессу. Интерес к экзотике и прошлому. Романтики проявляли интерес к далёким странам, древним эпохам и культурным традициям, противопоставляя их современности. Средневековье, Восток и древние мифологии часто становились темами их произведений. Стремление к бесконечному и таинственному. Романтизм подчёркивал загадочность и неразгаданность мира, стремление к постижению его тайн и внутренней сути. Это приводило к интересу к мистике, фантастике и сверхъестественному. Культ героя и гения: Романтики восхищались выдающимися личностями, которых считали носителями высокого духа и творческой силы. Образ романтического героя часто был связан с идеей трагического одиночества и борьбы против обыденности. Литература и поэзия. В литературе романтизм проявился через поэзию, романы и драмы. Поэты, такие как Уильям Вордсворт и Самюэль Тейлор Кольридж, писали о природе и человеческом опыте. В романах таких авторов, как Виктор Гюго и Александр Дюма, раскрывались героические и драматические сюжеты. Изобразительное искусство и музыка. В изобразительном искусстве романтизм нашел своё выражение в живописи таких художников, как Каспар Давид Фридрих и Уильям Тёрнер, которые изображали величественные и эмоционально насыщенные пейзажи. В музыке Людвиг ван Бетховен и Франц Шуберт стали основоположниками романтического стиля, который отличался глубиной чувства и экспрессией.

Тема 12. Импрессионизм как стиль. Ключевое художественное направление в истории живописи, развившееся во второй половине XIX века, в основном во Франции. Импрессионисты стремились передать мгновенные впечатления от восприятия мира, акцентируя внимание на свете, цвете и повседневной жизни. Вот основные характеристики импрессионизма. Свет и цвет. Основным вниманием импрессионистов было улавливание изменяющихся световых эффектов и отражений, которые создаются на поверхности объектов в разное время суток и в различных погодных условиях. Они использовали яркие и чистые цвета, часто наносили краски на холст мазками, чтобы создать впечатление света и движения. Моментальность и живость. Художники импрессионистического направления стремились запечатлеть мгновенные впечатления и атмосферу момента, часто работая на свежем воздухе

(пленэре) и фиксируя быстрые, эфемерные моменты в жизни и природе. Техника и стиль. Импрессионисты часто использовали короткие, видимые мазки кисти, чтобы создать впечатление незавершенности и динамики на холсте. Они предпочитали работать в натуре, чтобы точнее передать изменяющиеся условия света и атмосферы. Тематика. Основные темы импрессионистов включали пейзажи, городские улицы, портреты людей, сцены повседневной жизни, цветы и сады. Они интересовались не только визуальной стороной мира, но и его эмоциональной и эстетической природой. Влияние на искусство. Импрессионизм стал значительным шагом в развитии современного искусства, открыв новые пути в использовании цвета и света, а также в восприятии роли художника и его отношения к окружающему миру. Он оказал влияние на последующие художественные движения, такие как постимпрессионизм, фовизм, экспрессионизм и даже абстракционизм. Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Эдуард Мане, Берт Морисо, Камиль Писсарро и др.

- Владимирова Е. Импрессионизм. https://vk.com/doc538103981_597175113?hash=CkMYso5eV98t02Z44Jf71mPSDgluz0WZwuzup442xfz
- Дубешко А. - Импрессионизм. 100 шедевров. https://vk.com/doc538103981_597174284?hash=Dux2ZM8TizdxJV3wMUjCt78umrtkdfWZgzVIGGsLJhH
- Мосин И. - Мировое искусство. Импрессионизм. https://vk.com/doc538103981_597174475?hash=hnJjbQkUWJ669ivzZBbBCZEqUuCZQVckZyDEqpxtvNH

Тема 13. Стиль постимпрессионизм. Художественное направление, которое развивалось в конце XIX - начале XX века как реакция на импрессионизм, стремясь расширить его идеи и экспериментировать с новыми художественными приемами. Это разнообразное движение объединяло различных художников с индивидуальными подходами и творческими целями, и включало такие направления как постимпрессионизм, синтетизм и символизм. Основные характеристики. Цвет и свет. Художники постимпрессионизма продолжали экспериментировать с использованием ярких и насыщенных цветов, подобно импрессионистам, но стали более осознанно подходить к использованию цвета для выражения эмоций и настроений. Форма и композиция. В отличие от импрессионистов, которые склонялись к представлению моментальных впечатлений и атмосферы, постимпрессионисты уделяли больше внимания структуре и форме объектов, углубляя понимание пространственных отношений и объемов. Персональный стиль и эксперименты: Художники постимпрессионизма разработали свои собственные уникальные стили, часто сосредотачиваясь на выражении субъективных переживаний и внутреннего мира. Это привело к разнообразию подходов — от Поль Гогена с его символическими и проникновенными картинами до Поль Сезанна с его изучением формы и структуры. Технические инновации: Некоторые постимпрессионисты вводили новаторские методы работы с красками и материалами, например, точечную или короткоструктурную технику, что усиливало выразительные возможности их произведений. Влияние на развитие искусства. Постимпрессионизм оказал значительное влияние на последующие направления искусства, такие как фовизм, кубизм и даже абстракционизм. Это направление стало важным этапом в развитии европейского искусства, открывая новые горизонты в выражении и восприятии мира через искусство. Винсент ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген, Жорж Сера, Эдуард Мане и др. Стравинский. Послеполуденный отдых Фавна.

- Жукова А. В. Постимпрессионизм. Искусство понимать. 2022 <https://www.labirint.ru/books/849684/>

2.2.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

(Кратко изложить форму/формы проведения семинарских занятий).

2.2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

(Кратко представить перечень материально-технического оснащения, информационно-технических средств).

2.3. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Вес результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля	
	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2				
Вид учебной работы/контроля										
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>										
Устный опрос <i>(при наличии)</i>										
Тест <i>(при наличии)</i>										
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>										

¹ Учебный Модуль

наличии)								
Письменные домашние задания (при наличии)								
Реферат (при наличии)								
Эссе (при наличии)								
Проект (при наличии)								
Другие формы (при наличии)								
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								
	$\sum_1 =$	$\sum_1 =$	$\sum_1 =$	$\sum_1 =$	$\sum = 1$	$\sum_1 =$	$\sum = 1$	$\sum = 1$

3. Теоретический блок (указываются материалы, необходимые для освоения учебной программы дисциплины)

3.1. Материалы по теоретической части курса

Учебник(и);

- Сокольникова и Крейн. История стилей в искусстве.
- Янсон Х. В. "История искусств".
- Гомбич Э. "Всемирная история искусства"
- Дж. П. Хейзинга. Искусство Возрождения.

- Даниэль С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара». https://vk.com/wall-37773477_71291
  -
  - Дж. П. Хейзинга. Модернизм в искусстве, архитектуре и дизайне К. Гринберга.
  - Гомбич Э. Искусство и визуальное восприятие.
  - Уолтон Р. Искусство и его объекты.
  - Швобель Ш. Искусство и революция.
  - Владимирова Е. Импрессионизм. https://vk.com/doc538103981_597175113?hash=CkMYso5eV98t02Z44Jf71mPSDg1uz0WZwuzup442xfz
  - Дубешко А. - Импрессионизм. 100 шедевров. https://vk.com/doc538103981_597174284?hash=Dux2ZM8TizdxJV3wMUjCt78umrtkdfWZgzVIGGsLJhH
    - Мосин И. - Мировое искусство. Импрессионизм. https://vk.com/doc538103981_597174475?hash=hnJbQkUWJ669ivzZBbBCZEqUuCZQVCKZyDEqpxtvNH
    - Харрис Ч. Искусство и общество.

3.1.1. Учебное(ые) пособие(я);

Сокольникова и Крейн. История стилей в искусстве.

3.1.2. Курс лекций;

3.1.3. Краткие конспекты лекций;

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

3.1.5. Глоссарий/терминологический словарь;

3.1.6. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств (указываются материалы, необходимые для проверки уровня знаний в соответствии с содержанием учебной программы дисциплины).

4.1. Планы практических и семинарских занятий

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1. Учебно-методические пособия;

4.3.2. Учебные справочники;

4.3.3. Задачники (практикумы);

4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;

4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов. Рефераты и сообщения на понравившиеся произведения искусств.

- 4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ.
- 4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей
- 4.7. Перечень экзаменационных вопросов
- 4.8. Образцы экзаменационных билетов
- 4.9. Образцы экзаменационных практических заданий
- 4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля
- 4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

- 5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.