

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Факультет культуры и искусств

Кафедра дизайна и изобразительного искусства

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Т. М. Кожевникова

«21» января 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.20 История изобразительного искусства

Направление подготовки/специальность: 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство

Профиль/направленность/специализация: Оркестровые духовые и ударные инструменты

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (Оркестровые духовые и ударные инструменты)

год набора: 2020

Тамбов, 2021

Автор программы:

Кандидат искусствоведения, доцент Татаринцева Ирина Владиславовна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г. № 730).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры дизайна и изобразительного искусства «08» декабря 2020 г. Протокол № 5

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» января 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	4
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	14
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	17
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	20

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

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

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- педагогический
- художественно-творческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования), 04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; художественно творческой деятельности)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Постигает эстетические основы художественного произведения в контексте межкультурного разнообразия общества

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

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

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения			
		Заочная (семестр)			
		1	2	3	4
1	Духовно-нравственное воспитание		+		
2	История (история России, всеобщая история)	+			
3	Социология и политология				+
4	Теория и история культуры				+
5	Философия			+	

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «История изобразительного искусства» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина «История изобразительного искусства» изучается в 5, 6 семестрах.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 4 з.е.

Заочная: 4 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	144
Контактная работа	12
Лекции (Лекции)	8
Практические (Практ. раб.)	4
Самостоятельная работа (СР)	123
Экзамен	9

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
5 семестр					
1	Культура и искусство эпохи Античности	2	-	4	Опрос
2	Романский и готический стили в архитектуре западноевропейско го Средневековья	-	-	4	семинар
3	Культура и искусство Византии	-	-	2	Защита презентации (Выполнение практических заданий)
4	Иконописные школы Древней Руси	-	-	2	Контрольная работа
5	Храмовое искусство Древней Руси	-	-	4	Тест на ключевое слово
6	Бунташный век Древней Руси как переходный этап от Средневековья к эпохе Просвещения	-	-	4	Подготовка презентации по теме (Выполнение практических заданий)

7	Треченто и кватроченто в искусстве Итальянского Возрождения	-	-	4	Контрольный срез по репродукциям
8	Флорентийская и венецианская школы в искусстве Высокого Ренессанса	2	-	4	Тестирование
9	Маньеризм в Позднего Ренессанса и искусство Северного Возрождения	-	-	4	Диспут по вопросам темы, ответы на проблемные вопросы (Дискуссия)
6 семестр					
10	Итальянская школа живописи в искусстве барокко	2	-	10	Блиц-опрос
11	Фламандская и Голландская школы живописи в искусстве барокко	-	2	8	семинар
12	Классицизм в живописи Франции	2	-	8	Контрольный срез по репродукциям с аннотацией
13	Предромантизм в живописи Англии	-	2	11	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме
14	Основные тенденции в развитии культуры и искусства России XVIII века	-	-	12	Тестирование
15	Живопись в Отечественном искусстве XVIII века: от парсуны к портрету	-	-	12	Блиц-опрос
16	Стилевые направления в живописи Франции 19 века	-	-	10	Тестирование
17	Основные тенденции в развитии культуры и искусства России XIX века	-	-	10	Контрольная работа

18	«Русский духовный Ренессанс» в искусстве Европы рубежа XIX -XX веков	-	-	10	Дискуссия
----	--	---	---	----	-----------

Тема 1. Культура и искусство эпохи Античности (УК-5)

Лекция.

Основы мифологического мышления в культуре и искусстве эпохи Античности. Формирование геометрического стиля в изобразительном искусстве Древней Греции. Ордерная система в древнегреческой архитектуре. Характеристика дорического, ионического и коринфского ордеров. Эволюция в развитии архитектуры, скульптуры, живописи Древней Греции: от крито-микенского периода до эллинистического. Классический период в искусстве Древней Греции. Древнегреческий полис. Художественные школы в Древней Греции. Архитектурные проекты Иктина и Каликрата. Философская мысль в Древней Греции. Основное отличие Древнеримской культуры от Древнегреческой. Искусство Этрурии и Древнего Рима республиканского периода. Вклад Юлия Цезаря в развитие Римской культуры. Римский скульптурный портрет. Основные типы культовых и светских архитектурных сооружений. Вклад Витрувия в теорию архитектуры. Описание пантеона и колизея. Золотой век римской литературы и искусства. Искусство Римской империи. Династия Флавиев. Вклад Октавиана Августа в культурное наследие Древнего Рима. Философская мысль Древнего Рима

Практическое занятие.

Не предусмотрено

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Составить описание основных типов архитектурных ордеров на примере памятников архитектуры в Древней Греции и древнего Рима.
3. Описать характерные особенности культовых архитектурных сооружений в Древней Греции.
4. Описать характерные особенности светских архитектурных сооружений в Древнем Риме.

Тема 2. Романский и готический стили в архитектуре западноевропейского Средневековья (УК-5)

Лекция.

Расшифровка и условность понятий «романский» и «готический» стили. Тяжеловесность в наружном облике построек романского стиля. Базикальный и центрический типы церкви как наследие от раннехристианского зодчества. Саксонская школа в романской архитектуре Германии. Бургундская школа и школа Пуату в архитектуре Франции. Стрельчатая арка и нервюрный свод как основные элементы готического стиля. Декорирование внешнего облика фасада готического собора. Витраж в интерьере готического собора. Фасад и интерьерное пространство собора в Шартре и Реймсе. Характерные признаки поздней или «пламенеющей» готики.

Практическое занятие.

Не предусмотрено

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Выполнить сравнительный анализ романского и готического стилей на основе выбранных архитектурных сооружений.

Тема 3. Культура и искусство Византии (УК-5)

Лекция.

Особенности византийской эстетики. Теологическая система в искусстве Византии. Формирование христианства как философско-религиозной системы. Архитектура Византии и монументально-декоративное искусство Византии. Символика христианского храма и иконописи. Церковные здания, мозаики, росписи, иконы, утварь, обряды таинств как основные элементы культа византийской эстетики. Разработка в византийском каноне раннехристианской знаковой системы. Искусство эпохи Юстиниана, иконоборческого и позднего периодов Византии. Архитектура Софийского собора. Изобразительное искусство и иконопись Византийской империи.

Практическое занятие.

Не предусмотрено

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Составить описание интерьерного пространства храма Святой Софии.
3. Обозначить характерные признаки иконописного письма в канонической системе византийской эстетики.

Тема 4. Иконописные школы Древней Руси (УК-5)

Лекция.

Влияние византийской иконографии на формирование Новгородской иконописной школы – тип неподвижно стоящего святого с крупными чертами лица и широко раскрытыми глазами. Иконописное мастерство Феофана Грека. Мягкость письма и тонкая гармония красок в иконе Владимиро-Суздальской школы 14-15 в.в. как главный источник в формировании Московской школы. Иконописное письмо Андрея Рублёва, Даниила Чёрного. Различная символика цвета в иконах Феофана Грека и Андрея Рублёва. Росписи Дионисия, привлекающие изысканностью пропорций, декоративной праздничностью колорита. Повышенная экспрессия образов, резкость световых бликов, пастозность маска в иконописном письме Псковской школы.

Практическое занятие.

Не предусмотрено

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Выполнить сравнительный анализ особенностей иконописного письма Новгородской и Московской школы на основе иконописания Ф. Грека, А. Рублёва, Дионисия.
3. Дать характеристику Псковской иконописной школе 15-16 в.в.

Тема 5. Храмовое искусство Древней Руси (УК-5)

Лекция.

Храм Древней Руси как сакральное пространство, центр мироздания. Использование художественной системы, разработанной Византией, в храмовой архитектуре Древней Руси: четырёхстолпная и крестово-купольная конструкция. Интерьер крестово-купольного храма, представляющий собой целостную систему иерархически упорядоченных пространств: от затемнённых боковых нефов, к центральному подкупольному пространству с амвоном в центре и далее вверх к куполу, где находится изображение Христа Вседержителя. Нефы и апсиды в интерьерном пространстве храма. История и особенности композиционного решения Десятинной церкви, Новгородской церкви Спаса Нередицы, Храма Покрова на Нерли. Софийский собор в Киеве как образец многокупольного храма. Символика храмового искусства Древней Руси.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Составить презентацию по теме: Интерьерное пространство Софийского собора в Киеве.
3. Обозначить в данной презентации элементы храмовой символики.

Тема 6. Бунташный век Древней Руси как переходный этап от Средневековья к эпохе Просвещения (УК-5)

Лекция.

Исторический контекст в развитии политических событий в русской культуре 17 в. , именуемым «бунташным». Москва как непререкаемый авторитет в области искусства. Светская направленность в иконописном письме Оружейной палаты, связанная с нарушением традиций древнего искусства. Деятельность Симона Ушакова. Декоративность как проявление народного творчества в планировке монастырских ансамблей, стенных росписей, изощрённости украшений интерьерного пространства. Интерьерное решение Кремлёвских теремов, царского дворца в Коломенском, Крутицкого теремка в Москве, храма Рождества в Путинках. Нарышкинский стиль в архитектуре на примере церкви Покрова в Филях. Характерные особенности иконописи Строгановской и Годуновской школ. Процесс преодоления средневековых художественных форм в иконописном письме.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Сравнить особенности иконописного письма в Строгановской и Годуновской школах.
3. Составить презентацию по теме «Строгановская и Годуновская школы иконописи в культурном пространстве 17. века. .

Тема 7. Треченто и кватроценто в искусстве Итальянского Возрождения (УК-5)

Лекция.

Проторенессанс как начальный этап в формировании антропоцентрического мышления. Живописные новации Джотто как представителя флорентийской школы: язык жестов, движений , обобщённых силуэтов. Сиенская школа живописи в культуре чиквиченто. Творческие искания Дуччо и С.Мартини. Алтарный образ «Благовещение» в галерее Уффици. Культурные центры кватроценто: Флоренция, Рим, Милан, Венеция. Архитектурные проекты Брунеллески, Альберти. Творчество Боттичелли, Мазаччо, Мантенья, Гирландайо.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Составить презентацию по теме: « Библейские образы в творчестве итальянских художников

Тема 8. Флорентийская и венецианская школы в искусстве Высокого Ренессанса (УК-5)

Лекция.

Флорентийская школа и её значение в искусстве Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи, его вклад в европейское искусство, историю науки и техники. Характерные черты живописи флорентийской школы: изысканность линий, утонченность моделировок в сочетании с классическими пропорциями, техника сфумато. Творческие искания Рафаэля. Скульптурные работы Микеланджело. Живописная школа в Венеции, её художественные особенности. Формирование камерной станковой картины. Живопись Джорджоне, Тициана, Карпаччо.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Подготовиться к семинарскому занятию по теме: «Образная концепция в творчестве художников Венецианской школы».

Тема 9. Маньеризм в Позднего Ренессанса и искусство Северного Возрождения (УК-5)

Лекция.

Маньеризм как проявление придворной культуры в эпоху Позднего Возрождения. Флоренция как один из первых центров становления маньеризма. Аристократически утонченный идеал мастера в работах Пармиджанино, Андреа дель Сарто. Бронзино как один из первых создателей парадного портрета. Сценографическая концепция в архитектуре палладио. Предвосхищение барокко в итальянском маньеризме. Основные отличия художественного мышления в культуре и искусстве Северного Возрождения от Итальянского. Братья Губерт и Ян Ван Эйк как основатели нидерландской школы живописи. Интерес к личности, облику и характеру в образной трактовке в работах Ян ванн Эйка. Фантастическое и аллегорическое в творчестве Босха. Характерные черты стилистики в образной концепции в живописи Нидерландов: сочетание признаков пантеизма и натурализма. Черты поздней готики и Возрождения в творчестве Ханса Мемлинга. Питер Брейгель Старший как основоположник национального нидерландского пейзажа. Немецкая школа в искусстве северного Возрождения. Готические черты в живописи немецких мастеров. Альбрехт Дюрер – первый реформатор искусства немецкого Ренессанса. Религиозные образы в живописи Грюневальда. Портрет в творчестве Ганса Гольбейна Младшего. Образы природы в работах Лукаса Кранаха. Особенности французской школы

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Определить концепцию «открытой архитектуры» в искусстве Позднего Возрождения.
3. Охарактеризовать культовую тематику в творчестве Эль Греко и Дюрера.
4. Охарактеризовать творчество Ян ван Эйка, Питера Брейгеля Старшего.
5. Проанализировать гравюры Дюрера; выявить характерные черты в серии гравюр на дереве «Апокалипсис» Дюрера;
6. Описать характерные признаки художественного метода в творчестве Ганса Гольбейна Младшего.

Тема 10. Итальянская школа живописи в искусстве барокко (УК-5)

Лекция.

Караваджо как создатель люминизма в живописи эпохи барокко. Роль света в композиционно-пластической и образной структуре изображения на полотнах художника. Современная трактовка библейских образов в живописи художника. Важнейшие средства пластической моделировки на полотнах Караваджо. Творческие искания стилистической направленности в творчестве Карраччи.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Выявление сценографической концепции в живописи Караваджо.
3. Контрольный срез по репродукциям.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Сравнить творческий метод в живописи Караваджо и Карраччи.
3. Подготовиться к контрольному срезу по репродукциям.

Тема 11. Фламандская и Голландская школы живописи в искусстве барокко (УК-5)

Лекция.

Мироощущение Фландрии, основанное на позитивном мироощущении плодотворной природы. Мифологический жанр и портрет в творчестве Рубенса. Тема чувственного богатства жизни в наследии художника. Творческие искания в творчестве Ван Дейка, Йорданса, Тёнирса, Снейдерса. Доминирующие фигуры Рембрандта и Рубенса как показатели различного «культурного климата», сложившегося в протестантской Голландии и католической Фландрии. Медитативные и драматические формы барокко в голландской живописи. Светотень как основа художественной структуры в творчестве Рембрандта. Жанровая палитра в творчестве Вермера, Терборха, Стена.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Сравнение портретной живописи в творчестве Рубенса и Караваджо.
3. Тест на ключевое слово.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Выявить отличительные признаки между творческим методом Фламандской школы и Голландской.
3. Подготовиться к тесту на ключевое слово.

Тема 12. Классицизм в живописи Франции (УК-5)

Лекция.

Основные закономерности художественного метода в живописи французского классицизма: приоритет линии над краской, преобладание «холодного» и одновременно плавного контура, центральная перспектива, овальные формы, наличие светотени, чистых (локальных) цветов. Живопись «идеального пейзажа», получившая наивысшее развитие в творчестве французских художников Н.Пуссена и К.Лоррена. Поиск рациональной ясности и археологической точности в пейзажных композициях Н.Пуссена. Создание атмосферы природы с включением античных элементов в пейзажах К.Лоррена. Тектоничность классицистического образа в живописи Энгра и Давида. Особенности формообразования в классических композициях французских художников.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Семинар по теме: «Пейзаж в творчестве Пуссена и Лоррена».
3. Выявление разновидности разновидностей образной системы в изобразительном искусстве классицизма.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Создать картотеку основных работ Пуссена, Лоррена, Энгра, Давида с описанием содержания и характерных признаков классицизма.
3. Подготовиться к семинару по теме: «Пейзаж в творчестве Пуссена и Лоррена».

Тема 13. Предромантизм в живописи Англии (УК-5)

Лекция.

Пейзажный сад как парадигма предромантического отношения к природе в Англии. Морализирующие образы живописи, окрашенные лёгкой иронией в живописи английских художников. Просветительский тип художника-теоретика в творчестве Хогарта, Рейнолдса. Мир фантастических образов в живописи Г.Фюссли и У.Блейка. Стил, ломающий каноны на академическое видение природы в творческом наследии У.Тёрнера. Трактовка категории возвышенного в виде природных катаклизмов в работе «Снежная буря». Предромантическое изображение легчайшей дымки в поздних портретах Т.Гейнсборо. Световоздушное изображение природы средствами подвижных мазков в живописи Дж.Констебля.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Проведение сравнительного анализа предромантической трактовки пейзажа в творчестве У.Тёрнера и Дж.Констебля.
3. Проведение контрольного среза по репродукциям.

12.0pt; font-family: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-language: EN-US'>3. Подготовиться к семинару по теме: «Пейзаж в творчестве Пуссена и Лоррена».

;line-height: normal'>

5. Проанализировать гравюры Дюрера; выявить характерные черты в серии гравюр на дереве «Апокалипсис» Дюрера;

6. Описать характерные признаки художественного метода в творчестве Ганса Гольбейна Младшего.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Составить презентацию по теме: «Новая трактовка пейзажа в творчестве английских художников периода предромантизма».
3. Подготовка к контрольному срезу по репродукциям.

Тема 14. Основные тенденции в развитии культуры и искусства России XVIII века (УК-5)

Лекция.

Формирование феномена «русской европейскости» в русской культуре эпохи Петра I (первая четверть 18 века). Отказ от средневекового канона как основа профессионального художественного творчества. Диалог «русского» и «европейского» в данный период времени. Разработка проекта планировки Санкт-Петербурга французским архитектором Ж.-Б.Леблонем. Вклад И.Никитина и А.Матвеева и гравёров оружейной палаты в формирование портретного жанра. Творческие искания И.Вишнякова, А.Антропова, И.Аргунова в период правления Анны Иоановны и Елизаветы Петровны. Вклад русских просветителей – М.Ломоносова, А.Радищева, Г.Державина – в формирование русского культурного наследия эпохи Просвещения. Идея «российской государственности» в архитектурном наследии. Период правления Екатерины II как кульминация русского Просвещения.

Практическое занятие.

Не предусмотрено по теме: «Новая трактовка пейзажа в творчестве английских художников периода предромантизма».

3. Подготовка к контрольному срезу по репродукциям.

Включиться к семинару по теме: «Пейзаж в творчестве Пуссена и Лоррена».

;line-height: normal">

5. Проанализировать гравюры Дюрера; выявить характерные черты в серии гравюр на дереве «Апокалипсис» Дюрера;
6. Описать характерные признаки художественного метода в творчестве Ганса Гольбейна Младшего.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Сравнить основные тенденции развития в русской культуре эпохи Просвещения с «бунташным веком».
3. Подготовиться к тесту на ключевое слово.

Тема 15. Живопись в Отечественном искусстве XVIII века: от парсуны к портрету (УК-5)

Лекция.

Парсуна (пер. лат. – персونا) – ранний, примитивный жанр портрета в русском царстве, в своих живописных средствах находившийся в зависимости от иконописи. Как освоение живописцами 18 века композиционных приёмов, связанных с отражением глубины пространства, при переходе от парсуны к портрету. Переход живописи на технику масляной живописи. Формирование парадного, и парного портрета в творчестве Никитина, А.Матвеева, И.Вишнякова, А.Антропова. Поэтичная манера письма в портретном жанре Ф.Рокотова. Признаки парадного классицистского портрета в творческом наследии Д.Левицкого. Основные признаки камерного портрета в работах В.Боровиковского.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Аналитическая работа по сравнению методов художественной выразительности в классическом портрете Д.Левицкого и В.Боровиковского.
3. Проведение контрольного среза по репродукциям.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.

2. Сравнить камерный портрет Ф.Рокотова и В.Боровиковского.
3. Подготовиться к контрольному срезу репродукций

Тема 16. Стилиевые направления в живописи Франции 19 века (УК-5)

Лекция.

Патетический характер, тяготение к экзотическим мотивам в творчестве французских художников. Трагический конфликт в исторической и портретной живописи, обращение к актуальной политической проблематике и образу «потрясенной души» современника в работах Т. Жерико и Э.Делакруа. Диалог стилей в творчестве барбизонской школы. Творчество Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добиньи. Реалистический метод в бытовых жанрах Ж.-Ф. Милле и О.Домье. Особенности жанровой живописи в работах Г.Курбе. Эмоциональная трактовка реалистических пейзажей в творчестве К.Коро. Импрессионизм в живописи Франции. Свет и цвет как основные средства художественной выразительности в творчестве К.Моне, К.Писсарро, П.Ренуара, Э.Дега.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Выявление иррационального начала в формах реальности на полотнах Э.Делакруа и Т. Жерико.
3. Сравнение методов художественной выразительности в работах художников академического направления и импрессионистского.
4. Проведение контрольного среза по репродукциям.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Выполнить сравнительный искусствоведческий анализ произведений романтического направления в живописи Э.Делакруа и Т.Жерико.
3. Подготовиться к контрольному срезу по репродукциям.

Тема 17. Основные тенденции в развитии культуры и искусства России XIX века (УК-5)

Лекция.

Особенности социально-политической ситуации в общественной жизни России первой половине XIX века. Художественные объединения, многообразие их идейных позиций и организационных принципов. Формирование сентиментализма и романтизма в русской классике предреформенной эпохи. Литературное наследие В.Жуковского, К.Батюшкова, А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гоголя, Ф.Тютчева. Высокий классицизм в архитектурном наследии А.Воронихина, А.Захарова. Диалог стилей в русской живописи первой половины XIX века. Скульптурное наследие И.Мартоса, П.Клодта. Вершины русского искусства «пореформенной эпохи». Литературное наследие Н.Некрасова, И.Тургенева, И.Гончарова, Ф.Достоевского, Л.Толстого. «Товарищество передвижных выставок» как новый этап в русском изобразительном искусстве. Музыкальное наследие в русской культуре 19 в.

Практическое занятие.

Не предусмотрено. р>

2. Выполнить сравнительный искусствоведческий анализ произведений романтического направления в живописи Э.Делакруа и Т.Жерико.
3. Подготовиться к контрольному срезу по репродукциям импрессионистского.
4. Проведение контрольного среза по репродукциям.
5. Картины Дюрера; выявить характерные черты в серии гравюр на дереве «Апокалипсис» Дюрера;
6. Описать характерные признаки художественного метода в творчестве Ганса Гольбейна Младшего.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Составить таблицу с описанием жанровой типологии в искусстве России 19 века.
3. Охарактеризовать основные художественные направления в изобразительном искусстве России 19 века.

Тема 18. «Русский духовный Ренессанс» в искусстве Европы рубежа XIX -XX веков (УК-5)

Лекция.

Конец XIX начало XX века как переломная эпоха в духовной жизни России, именуемая «серебряным веком» (термин Н.А.Бердяева). Формирование русского культурного Ренессанса гуманитариями: Н.А.Бердяевым, С.Н.Булгаковым, Д.С.Мережковским, С.Н.Трубецким, И.А.Ильиным, П.А.Флоренским. Роль В.С.Соловьёва в становлении религиозной философии. Возникновение многочисленных художественных течений, творческих школ, нетрадиционных стилей: символизм, «мирикусничество», футуризм, акмеизм. Отказ от реализма и «утилитаризма» XIX века в пользу «чистого искусства». Роль К.Сомова в формировании художественного объединения «Мир искусства». Театральное начало в образах живописных полотен художника. Пророческие мотивы в творчестве М.Добужинского. Культурные традиции греческой архаики в театральной живописи Л.Бакста. Древнерусская тема в творчестве М.Нестерова, Н.Рериха. Национальный колорит в живописных образах Б.Кустодиева. Роль С.Дягилева в пропаганде творчества художников «Мир искусства». Эстетические противоречия в художественных исканиях мирикусников. Миссия художников нового творческого объединения в «Русских сезонах в Париже».

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Характеристика выставок «Русские сезоны в Париже».
3. Выявление основных закономерностей в художественной технике М. Врубеля, К.Сомова, М. Добужинского, Л.Бакста.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Выявить особенности новой трактовки жанра портрета в творчестве художников символистов
3. Определить признаки символистской эстетики в живописи русских художников.
4. Составить аннотированную картотеку произведений ведущих представителей объединения «Мир искусства».

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Блиц-опрос

Тема 10. Итальянская школа живописи в искусстве барокко

Тема 3.1. Итальянская школа живописи в искусстве барокко

Вопросы для обсуждения:

1. Сценографическая концепция в живописи Караваджо
2. Отличительная трактовка библейского жанра в творчестве Караваджо и Карраччи.
3. Техника люминизма в живописи Караваджо.

Защита презентации (Выполнение практических заданий)

Тема 3. Культура и искусство Византии

Тема 1.3. Культура и искусство Византии

Канонические основы Византийской эстетики.

Особенности интерьерного пространства храма Святой Софии.
Византийский канон раннехристианской знаковой системы

Контрольная работа

Тема 17. Основные тенденции в развитии культуры и искусства России XIX века

Основателями русской светской живописи в XVIII в. стали (?)

Ведущим иконописцем Московской школы «Оружейной палаты» был (?)

Наиболее характерным образцом нарышкинского стиля в архитектуре XVIII в. была (?)

Первым русским музеем в С-Петербурге стала (?)

Разработка проекта планировки С-Петербурга, в основу которого положена идея регулярного города, принадлежит королевскому архитектору из Франции (?)

Русский архитектор, координирующий строительство Александро-Невской лавры, автор проекта Аничкова дворца на Фонтанке, руководитель архитектурной школы – (?)

Автор знаменитой колокольни Троицко-Сергиевой лавры, Московских Красных ворот, возведённых к коронации Елизаветы Петровны – (?)

Автором проекта Кремлёвского дворца в Москве, подмосковной усадьбы в Царицыно был (?)

Основателем исторического жанра в русской живописи был (?)

Художник эпохи Русского Просвещения, пришедший в светскую живопись после иконописания – (?)

Личный пенсионер Екатерины I, художник, обучающийся в Голландии, автор первого парного портрета – (?)

Творчество Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова связано с периодом, охватывающим (?) г.г.

Основателем классицизма в русской архитектуре петровской эпохи был (?)

В первую национальную русскую композиторскую школу входили: Бортнянский, Фомин, а также (?)

Скульптор, создавший памятник Петру I под названием «Медный всадник» - (?)

Русский художник XVIII в., крепостной графа Шереметьева, стиль которого соответствовал барочным традициям – (?)

Основателем первого русского профессионального театра стал (?)

Одним из основоположников раннего русского классицизма, автором проекта Академии художеств был (?)

19. С-Петербург был основан в (?), который Пётр I хотел сделать похожим на северный европейский город (?)

Опрос

Тема 1. Культура и искусство эпохи Античности

Тема 1.1. Культура и искусство эпохи Античности

Вопросы для обсуждения:

1. Сравнительный анализ скульптуры Золотого века и эллинистического периода.
2. Характерные особенности культовых архитектурных сооружений в Древней Греции.
3. Характерные особенности светских архитектурных сооружений в Древнем Риме.

Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме

Тема 13. Предромантизм в живописи Англии

Тема 3.4. Предромантизм в живописи Англии.

- 1 Сравнительный анализ портретного жанра в живописи Рейнолдса и Гейнсборо.
- 2 Английская акварель в творчестве Тёрнера..
- 3 Жанр пейзажа в творчестве Констебла.

Тестирование

Тема 8. Флорентийская и венецианская школы в искусстве Высокого Ренессанса

Тема 2.8. Флорентийская и Венецианская школы в искусстве эпохи Ренессанса

В научном обиходе понятие Возрождение утвердилось в (?) в. после выхода в свет книги «Культура эпохи Возрождения» немецкого профессора (?)

Итальянский учёный, гуманист эпохи Возрождения (?), сыгравший весомую роль в становлении идеи антропоцентризма в западноевропейских странах

Учителем Рафаэля был монах, живописец (?)

Впервые принципы художественной перспективы были изложены в трактате о живописи (?)

Стиль Высокого Возрождения именуется как (?)

Представителями Венецианской школы живописи в эпоху ренессанса были Тициан, а также (?)

«Сикстинская мадонна» Рафаэля находится в (?)

«Мадонна Лита» Леонардо да Винчи находится в (?)

Флорентийский художник, расписавший фресками Сикстинскую капеллу в Ватикане, а также проиллюстрировавший «Божественную комедию» Данте во Флоренции – (?)

Композиционное решение в работе Леонардо да Винчи «Св. Анна со св. Марией и младенцем Христом» строится на основе (?)

Справа от фигуры Христа во фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи изобразил (?)

Техника живописи, основанная на нежных тональных переходах, основанная Леонардо да Винчи, называлась (?)

Алтарный образ «Благовещение» находится в знаменитой галерее (?), расположенной во (?)

Образ Венеры был широко представлен в творчестве художника Венецианской школы (?)

Технику sfumato впервые ввёл в художественный обиход (?)

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (УК-5)

1. Основы художественного мышления в культуре и искусстве эпохи Античности
2. Архитектура и скульптура Древней Греции
3. Архитектура и скульптура Древнего Рима.
4. Основы Византийской культуры и искусства.
5. Основы художественного мышления в культуре и искусстве западноевропейского Средневековья.
6. Романский и готический стили в культуре и искусстве западноевропейского Средневековья
7. Христианские основы Древнерусского искусства. Архитектурные памятники Древнерусского государств. Иконописные школы в искусстве русского Средневековья.
8. Основа художественного мышления Ренессанса
9. Итальянское искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения.
10. Флорентийская и венецианская школы в культуре и искусстве Высокого Возрождения.
11. Культура и искусство Северного Возрождения.
12. Основа художественного мышления западноевропейского Барокко
13. Фламандская и Голландская школы изобразительного искусства в культуре эпохи барокко
14. Итальянская и Испанская школы изобразительного искусства в культуре эпохи барокко
15. Феномен «русской европейскости» в культуре и искусстве XVIII века.
16. Основа художественного мышления классицизма

17. Классицизм в западноевропейском искусстве
18. Рококо в западноевропейском искусстве
19. Основа художественного мышления романтизма в западноевропейском искусств
20. Предромантизм в живописи Англии
21. Романтизм в живописи Франции
22. Реализм в живописи Франции
23. Основные тенденции в развитии русского искусства первой половины XIX века
24. Основные тенденции в развитии русского искусства первой половины XIX века
25. Товарищество передвижных выставок художников и его идейно-художественная система.
26. Импрессионизм в западноевропейском искусстве
27. «Русский духовный Ренессанс» в культуре и искусстве XX века.
28. Художественное объединение «Мир искусства»

Типовые задания для экзамена (УК-5)

1. Проведение сравнительного анализа жанровых сцен в живописи А.Ватто и Ф.Буше.
2. Выявление сентиментально-романтических тенденций в искусстве Франции.
3. Определение вариативности в изображении образов «галантных празднеств в живописи Франции.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично»	УК-5	Свободно владеет методами художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений, основными видами техник рисунка; умеет точно обозначать основные составляющие академической системы художественного образования; ориентируется в критериях оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики.
«хорошо»	УК-5	Способен грамотно обозначать методы художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений; знает основные виды техник рисунка; ориентируется в основных составляющих академической системы художественного образования; может обозначать критерии оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики.
«удовлетворительно»	УК-5	Может назвать несколько методов художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений; знает некоторые виды техник рисунка, отдельные критерии оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики; в недостаточной степени обозначает основные составляющие академической системы художественного образования.
«неудовлетворительно»	УК-5	Демонстрирует слабый уровень знаний методов художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений; неуверенно и логически непоследовательно излагает материал, не ориентируется в методах художественного творчества; не может продемонстрировать знания и понимания в определении критериев оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Ильина Т. В. Введение в искусствоведение : Учебник для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 201 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/456257>
2. Ильина Т. В., Фомина М. С. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : Учебник Для академического бакалавриата. - пер. и доп; 7-е изд.. - Москва: Юрайт, 2019. - 346 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/431152>
3. Ильина Т. В., Фомина М. С. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : Учебник для вузов. - пер. и доп; 6-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 386 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/449697>

6.2 Дополнительная литература:

1. Агратина Е. Е. Искусство XX века : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 317 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/453385>
2. Брагина Л. М., Варьяш О. И., Володарский В. М., Гусарова Т. П., Дмитриева О. В., Мельников Г. П., Цатурова С. К., Сванидзе А. А. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения : Учебник для вузов. - испр. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 414 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/454567>
3. Соколова М.В. Мировая культура и искусство : учебное пособие для вузов. - Москва: Академия, 2004. - 364 с.

4. История искусства европейских стран: Античность, Средневековье : учеб. пособ. для студ. спец. 070601-Диайн, Ч.1. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2009. - 103 с.
5. Татаринцева И.В. Искусство западноевропейских стран XVIII века: от рококо к классицизму : учеб. пособие. - Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2013. - 83 с.
6. Тэн И., Соболевский Н. Философия искусства : Краткий курс лекций. - Москва: Юрайт, 2020. - 351 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/455731>

6.3 Иные источники:

1. Электронная гуманитарная библиотека - <http://www.gumfak.ru/>
2. Российская национальная библиотека - <http://www.nlr.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
2. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
3. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>
4. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
5. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
6. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.