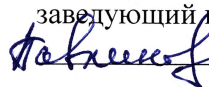


**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Кафедра теории и истории искусств

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры теории и
истории искусств
протокол № 1
от 29 сентября 2025 г.
заведующий кафедрой

 /Павлинов П.С./

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«История зарубежного искусства и культуры»

Специальность:

54.05.02 Живопись

54.05.03 Графика

54.05.04 Скульптура

Специализация:

**Художник-живописец (станковая живопись, монументальная живопись,
театрально-декорационная живопись)**

**Художник-график (станковая графика, искусство книги,
искусство графики и плаката)**

Квалификация:

**Художник-живописец (станковая живопись, монументальная живопись,
театрально-декорационная живопись)**

**Художник-график (станковая графика, искусство книги,
искусство графики и плаката)**

Художник-скульптор

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Составители:

доцент **И.Л. Арустамова,**

профессор **Е.А. Савостина,**

ст. преподаватель **С.В. Ковалевская,**

профессор **И.Л. Вельчинская,**

доцент **Р.И. Русакова,**

доцент **О.А. Прошкина**

Рабочая программа дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) специалитет по специальностям: 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 54.05.03 Графика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. № 59562. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 54.05.04 Скульптура, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1018, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59578. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06. 04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И. Сурикова

© Арустамова Ирина Леоновна

© Савостина Елена Анатольевна

© Ковалевская Светлана Викторовна

© Вельчинская Инна Леонидовна

© Русакова Рогнеда Ивановна

© Прошкина Ольга Алексеевна

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Цель курса: дать представление о зарубежном искусстве и культуре, особенностях национальных школ, периодизации, основных мировых тенденциях в изобразительном искусстве.

Предметом курса является зарубежное искусство и культура древнего мира VI тыс. до н.э. - I века н.э, история развития изобразительного искусства и архитектуры периода раннего христианства (II-VI вв.), а также Византийской империи (V-XV вв.); история развития изобразительного искусства и архитектуры Европы в V-X вв., а также западноевропейской художественной культуры романского периода и готики, изобразительное искусство и архитектура Италии, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Англии эпохи Возрождения, а также западноевропейское изобразительное искусство XVII-XVIII веков.

Задачи курса: знакомство с основными этапами в развитии зарубежного искусства; изучение творчества выдающихся мастеров монументальной и станковой живописи, графики, скульптуры, зодчих; знакомство с главными техниками, канонами, стилевыми направлениями и центрами развития изобразительных искусств и архитектуры.

Специфика курса предполагает, как подробное изучение наиболее известных шедевров, вошедших в мировую сокровищницу изобразительного искусства, так и знакомство с менее известными произведениями, важными для изучения специфики региональных школ, периодов и стилистических направлений.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен **знать** основные этапы развития древних цивилизаций, а также ключевые события истории древнего Востока, древней Греции и Рима; выдающихся деятелей древней истории; движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в нем и в политической организации древних обществ; традиционные и современные подходы к оценке и периодизации древневосточной, древнегреческой и римской истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития древних обществ и государств; периодизацию и историю развития всех видов, родов и жанров пластических искусств Византийской империи V-XIV веков; особенности материалов, техники пластических искусств и особенности архитектурных конструкций в искусстве Византии; профессиональную искусствоведческую терминологию; основные этапы развития и стилевые направления; специфику развития искусства в различных национальных школах; профессиональную терминологию по истории Средних веков; основные особенности развития искусства данного периода, национальные варианты стилевой, видовой и жанровой структуры; социокультурные, мировоззренческие, экономические художественные основы искусства Возрождения; основные закономерности развития истории искусства; иметь представление о художественной картине мира эпохи Возрождения и месте человека в ней; иметь представление о целостности художественного процесса данной эпохи; основные художественные центры Италии и стран Северного Возрождения; творчество выдающихся художников исследуемого периода; памятники итальянской художественной культуры 14 -16 веков; произведения искусства 14-15 веков стран, расположенных севернее Италии основные памятники зарубежного искусства XVII – XVIII вв. и их место в мировом художественном процессе; закономерность развития

искусств и их связь с исторической действительностью, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями данного исторического периода.

Студент должен **уметь** осмысливать процессы и явления древней истории в их динамике и взаимосвязи, соотносить общие процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов и событий; видеть последствия и уроки исторических событий, принимать с их учетом осознанные решения; учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы; дать оценку художественным процессам, протекающим в эпоху Возрождения; обосновать изменения, произошедшие во всех видах искусства в данную эпоху; выявить характерные стилистические, жанровые и видовые особенности произведения искусства ренессанса; раскрыть образность и символику произведений искусства; дать искусствоведческий анализ произведений живописи, скульптуры, архитектуры, графики исследуемого периода; использовать накопленные знания в практической профессиональной деятельности.

Обучающийся после прохождения курса должен **владеть** системой знаний о закономерностях развития художественной культуры, механизмах и способах регуляции художественной жизни; методами анализа искусствоведческой литературы; методами комплексного анализа произведений искусства, навыками научной и методической работы; способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками; способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства; способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию по теории и истории искусства.

При реализации дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» организация вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Осуществление образовательного процесса по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности:

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
--	---	---------------------------------	---

ОПК-4: способность работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект ОПК-5: способность свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-4.1. Знать: основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям ОПК-4.2. Уметь: применять различные методологические подходы к изучению темы; - анализировать исторические проблемы; - собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников для подготовки докладов и сообщений ОПК-4.3. Владеть: навыками комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам; - понятийным аппаратом дисциплины, техниками анализа текстов; - навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных ОПК-5.1. Знать: основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изобразительного искусства; памятники мировой и отечественной архитектуры и культуры, имена и произведения выдающихся мастеров мирового и отечественного искусства; - взаимодействие и связь между различными видами искусства; - основные факты и закономерности историко-художественного процесса; - роль искусства в развитии общества, влияние исторических событий на развитие искусства ОПК-5.2. Уметь: анализировать произведения изобразительного искусства; - использовать различные приемы и методы критического анализа источников; - переосмысливать и использовать приемы и методы исторических стилей и направлений в	1-9 семестры	Итоговый контроль— Зачет; Зачет с оценкой; Экзамен.
--	--	---------------------	---

	собственном творчестве ОПК-5.3: Владеть: навыками анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам истории искусства, использовать для получения информации различные источники; - способностью излагать и использовать полученные знания		
--	---	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» изучается с 1 по 9 семестр на 1–5 курсах и делится на пять блоков: «Искусство Древнего Мира», «Искусство Средних веков», «Искусство Возрождения» и «Западноевропейское искусство XVII-XIX веков» и «Искусство XX века».

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак. ч.)	1 курс (ак.ч.)		2 курс (ак.ч.)		3 курс (ак.ч.)		4 курс (ак.ч.)		5 курс (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общая трудоёмкость дисциплины	10 (360)	36	36	36	36	36	36	36	36	72	-
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
- лекции (Л)	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)											
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
Самостоятельная работа (СР), в том числе подготовка:	90	6	6	6	6	6	6	6	6	42	-
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											

- экзамен (экзаменационный просмотр)											
Итоговый контроль		3	30	3	30	3	30	3	30	Э	

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

Р – реферат; **КР** – курсовая работа; **3** – зачет; **30** – зачет с оценкой; **Э** – экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

В теоретических и практических дисциплинах творческих профессий уровни «иметь представления», «знать», «уметь», и «иметь опыт (навык)» достигаются в основном проведением интенсивных практических занятий, которые у творчески работающего педагога перерастают в сложные комплексы активных инновационных приёмов обучения, включающий в себя все формы и виды учебной работы.

Преподавание дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» должно увязываться с преподаванием дисциплин: история, философия, история эстетических учений, история религии и мифологии, история литературы, культурология.

Курс «История зарубежного искусства и культуры» – базовая учебная дисциплина в системе гуманитарного и социального образования, имеет мировоззренческое, познавательное, воспитательное значение.

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию в процессе выполнения заданий путем обсуждений, сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		Л	ПЗ Ауд. работа под рук.препод.	СЗ	ИЗ	СР
1 курс, 1 семестр	36	30				6
1. Первобытное искусство.	6	4				2
2. Искусство Древнего Египта. Додинастический и раннединастический периоды. Древнее царство	4	4				
3. Искусство Среднего царства.	4	4				
4. Искусство Нового царства	4	4				
5. Искусство Позднего периода и эллинизма	4	4				
6. Цивилизация стран Двуречья: Тигра и Евфрата (VIII тыс. до н. э. – I века н. э.)	4	4				
7. Искусство времени «Великих империй»: Ассирия, Новый Вавилон.	4	4				

8. Искусство Древнего Ирана	6	2				4
1 курс, 2 семестр	36	30				6
1. Греция. Крито-микенское искусство. Ранний период: искусство геометрического стиля, архаика	4	4				
2. Искусство греческой классики.	16	12				4
3. Искусство эллинизма.	2	2				
4. Культура и искусство Древнего Рима	14	12				2
2 курс, 3 семестр	36	30				6
1. Искусство раннехристианского периода	6	6				
2. Искусство Византийской империи V-VIII в.	8	8				
3. Искусство Византии IX-XII вв.	8	8				
4. Искусство Византии XIII-XV вв.	14	8				6
2 курс, 4 семестр	36	30				6
1. Дороманское искусство	4	4				
2. Романское искусство в Западной Европе.	14	10				4
3. Готическое искусство	18	16				2
3 курс, 5 семестр	36	30				6
1. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Искусство Италии второй половины XII – XIV вв.	7	6				1
2. Раннее Возрождение. Архитектура. Скульптура Италии XV века.	7	6				1
3. Живопись Флоренции XV века.	7	6				1
4. Искусство Средней Италии вне Флоренции. Искусство Северной Италии.	7	6				1

5. Искусство Италии Высокого Возрождения. Скульптура, архитектура.	8	6				2
3 курс, 6 семестр	36	30				6
6. Искусство Италии XVI века. Деятельность второго поколения мастеров Высокого Возрождения. Маньеризм и период Позднего Возрождения.	10	8				2
7. Искусство Венеции Высокого и Позднего Возрождения.	10	8				2
8. Искусство Испании эпохи Возрождения.	8	7				1
9. Северное Возрождение. Искусство Нидерландов, Германии, Франции, Англии.	8	7				1
Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоём- кость	Объём учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		Л	ПЗ Ауд. работа под рук. препод.	СЗ	ИЗ	СРС
4 курс, 7 семестр	36	30				6
1. Введение в проблематику искусства XVII века.	3	2				1
2. Искусство Италии XVII века.	9	8				1
3. Искусство Фландрии XVII века.	7	6				1
4. Искусство Испании XVII века.	5	4				1
5. Голландское искусство XVII века.	12	10				2
4 курс, 8 семестр	36	30				6
6. Французское искусство XVII века.	4	6				2
7. Искусство Италии XVIII века.	2	6				1
8. Искусство Франции XVIII века.	4	8				1
9. Искусство Германии XVII-XVIII веков.	2	4				1
10. Искусство Англии XVII-XVIII веков.	6	6				1

5 курс, 9 семестр	72	30				42
1. Введение в проблематику искусства XIX века.	5	2				3
2. Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX века.	5	2				3
3. Французское искусство конца XVIII – первой половины XIX века.	7	4				3
4. Искусство Англии первой половины XIX века.	5	2				3
5. Романтизм во французском искусстве XIX века.	5	2				3
6. Искусство Германии первой половины XIX века.	5	2				3
7. Искусство Франции в середине и второй половине XIX века.	7	4				3
8. Искусство Германии середины и второй половины XIX века.	5	2				3
9. Искусство Англии во второй половине XIX века.	5	2				3
10. Искусство других стран западной Европы в XIX веке.	5	2				3
11. Искусство скандинавских стран и Финляндии.	5	2				3
12. Искусство США в XIX веке.	5	2				3
13. Французское искусство конца XIX - начала XX вв.	5	2				3
14. Искусство Германии конца XIX - начала XX вв	5	2				3

Содержание дисциплины

1 курс, 1 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Первобытное искусство.	Росписи палеолитических пещер. Образ зверя в первобытном искусстве. Принцип построения композиции (приемы палимпсеста). Сюжетные и ритуальные композиции. Первобытные «Венеры». Пещеры: Ла Мадлен, Альтамира, Фон де Гом, Комбарелль и др. Мегалитические сооружения на территории Великобритании, Франции, Испании (менгиры, дольмены, кромлехи). Комплекс Стоунхенджа – древнейшая обсерватория мира. Ранние формы строительства (неолит): оборонительные сооружения (Иерихон, Чатал-Гююк, Кхерокития).

2	Искусство Древнего Египта. Додинастический и раннединастический периоды. Древнее царство	Истоки древнеегипетской культуры догосударственного образования. Религиозные верования. Субстанции <i>ба</i>, <i>ка</i>, <i>рен</i>, и <i>ах</i> и их роль в портрете. Ритуальные Тексты саркофагов. Гробницы додинастического периода. Ритуальные палетки. Принцип создания фигур в круглой скульптуре и рельефе. Заупокойный ансамбль фараона III династии Джосера. Комплекс пирамид в Гизе. Архитектура V-VI династий. Солнечные храмы. Роль заупокойного храма в ансамбле пирамид V-VI династий. Основные канонические типы построения фигуры. Стоящие во весь рост фигуры, тронные изображения, композиции писцов, иконография сфинксов. Проблема передачи портретного сходства. Гизехские головы (IV дин.). Рельефы и росписи гробниц Древнего царства – мастабы Ти, Птаххотепа, Мериука и др. Погребальная утварь (сосуды из камня и керамика). Металлопластика.
3	Искусство Среднего царства.	Первый переходный период. Возвышение Фив, объединение Египта при XI династии. Заупокойный ансамбль в Дейр эль-Бахри. Новые элементы архитектуры: появление пилонов, хаторических колонн. Скульптурный портрет. Изменение мировоззренческих позиций в эпоху XII династии Литературные тексты и их отражение в росписях Среднего царства. Малая пластика Живописные принципы построения композиции. Усиление значения колорита. Приемы изображения животных и птиц.
4	Искусство Нового царства	Второй переходный период. Воцарение фараонов XVIII династии. Монументальное строительство храмов в Карнаке и Луксоре. Заупокойный ансамбль храма царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри. Проблемы синтеза архитектурно-пластических композиций. Приемы передачи портретного сходства и выражения индивидуальности внешнего облика. Тексты заупокойной литературы и их воплощение в композициях росписей. Планировка и тематика росписей гробниц фиванских вельмож: использование традиционных сцен и новое их решение. Правление фараона Эхнатона и стилистические принципы Амарнского искусства. Прием деформации и новые иконографические черты в передаче портретного образа фараона Эхнатона. Памятники, обнаруженные в мастерской скульптора Тутмоса. Гробница Тутанхамона. Храмовое строительство эпохи Рамессидов: Карнак, Луксор, заупокойные ансамбли Рамессеум, Мединет-Абу, скальный храм в Абу-Симбеле и др. Круглая скульптура и рельефы – проблема передачи портретного сходства в иконографии фараонов Рамессидов.

5	Искусство Позднего периода и эллинизма.	Правление фараонов иноземных династий. Эпоха Саиса (XXVI династия) – воцарение фараонов местной династии. Нивелирование передачи портретного сходства в скульптуре и рельефе, использование скульптурных моделей для сохранения традиционных канонических типов изображений. Памятники, связанные с заупокойным культом. Погребальные маски на саркофагах. Контакты Египта с греческой культурой. Взаимопроникновение культур. Канонические типы храмов, посвящавшихся египетским богам, обильно декорированные скульптурой. Погребальные маски, пелены и живописные фаюмские портреты.
6	Цивилизация стран Двуречья: Тигра и Евфрата (VIII тыс. до н. э. – I века н. э.)	История изучения и археологические открытия. Ранние оборонительные сооружения. VIII-VII тыс. до н.э. Докерамические поселения. Культовые статуэтки, керамика. Три этапа развития цивилизации. Древний Шумер. Основные центры распространения культуры. Архитектура: особенности декора. Исторический рельеф. Культовые сосуды. Скульптура III тыс. до н.э. Иконография образов богов и людей. Культовые статуэтки богов и адорантов. Металлопластика. Раскопки царских гробниц в Уре ок.2600 г. до н.э. Образ человека в искусстве Аккада. Иконографический тип статуй Гудеа, правителя Лагаша (XXII в. до н.э.). Произведения глиптики III династии Ура. Архитектурная конструкция зиккурата. Возвышение Древнего Вавилона и Мари (эпоха царя Хаммурапи). Первый законодательный кодекс. Архитектурный ансамбль Мари. Росписи дворца Зимри-лима. Принцип монументального строительства хеттских крепостей. Ансамбль Хаттуса, культовый центр Язылы-Кая, композиция скальных рельефов. Тип храма с входным помещением «бит-хилани». Скульптурные композиции из Алеппо. Архитектурный комплекс дворца из Угарита (XIV в. до н.э.). Искусство Сиро – Финикии и Палестины.
7	Искусство времени «Великих империй»: Ассирия, Новый Вавилон.	Археологические раскопки: поиски легендарной библейской Ниневи. Три исторических этапа в развитии стиля дворцовой архитектуры Ассирии: 1. Эпоха Ассурнацирпала; 2. Комплекс дворца-крепости царя Саргона II в Дур-Шаррукине; 3. Рельефы дворцового комплекса Ашшурбанипала (VII в. до н.э.). Композиции рельефов со сценами охоты. Архитектурный комплекс Нового Вавилона на Евфрате. Храмовые комплексы Эсагилы. Декоративный принцип облицовки глазурованным кирпичом.
8	Искусство Древнего Ирана	Архитектура дворцовых комплексов в Пасаргадах. Принципы эклектики в оформлении дворцовых помещений. Гробница царя Кира (VI в. до н.э.). Дворцовый комплекс Персеполя. Принцип создания архитектурно-пластических композиций.

		Рельефные композиции зданий ападаны в Персеполе (520 г. до н.э.). Ансамбль гробниц Ахеменидских царей в Накш-и Рустам. Композиции наскальных рельефов («Бехистунский рельеф» с изображением процессии богов и воинов – конец VI в. до н.э.)
--	--	---

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Греция. Крито-микенское искусство. Ранний период: искусство геометрического стиля, архаика	Искусство стран Эгейского мира: островные и материковые центры. Культура древнего Крита: архитектурные комплексы дворцовых ансамблей, планировка, сюжеты росписей, произведения керамики. Цивилизации Ахейской Греции: крепостные сооружения Тиринфа и Микен. Шаховые гробницы и их погребальный инвентарь. Росписи дворцовых комплексов Тиринфа. Ранние этапы развития геометрического стиля материковой Греции, принцип стилизации в изображении человеческих фигур; геометрика форм (малая пластика, бронза, кость). Мифологические темы в росписи сосудов: силуэтный принцип изображения фигур, ритмическая структура и ее роль в тектонике росписей. Появление ракурса в краснофигурной вазописи, приемы детализации. Мастера чернофигурного и краснофигурного (строного) стиля. Ордер как выражение порядка в памятниках греческой архитектуры. Дорический и ионический ордер. Храмы и святилища эпохи архаики, основные этапы их сооружения. Ранние фронтоновые композиции. Метопы. Фронтоны поздней архаики. Художественные традиции надгробных стел, их композиция и символика.
2	Искусство греческой классики.	Эпоха Перикла и период греко- персидских войн. Формирование классического типа периптериального храма Принцип планировки афинского Акрополя, включая поздние храмы конца V в. до н.э. Архитектурно-пластическая композиции храмов. Скульптор Фидий. Поликлет – создание скульптурного канона. Антропоморфный характер античного канона. Скульптура высокой классики. Основные композиции. Живописные приемы работы Скопаса. Введение светотени в моделировку скульптуры. Лисипп.
3	Искусство эллинизма.	Соприкосновение культур Востока и Запада. Памятники материковой Греции – Афины. Архитектурные памятники, достижения инженерной науки. Александрийская школа скульптуры. Пергамский акрополь и его памятники. Остров Родос. Скульптурные произведения позднего эллинизма.

4	Культура и искусство Древнего Рима	Искусство Этрусков. Погребальные сооружения, росписи гробниц. Погребальные урны и саркофаги. Керамика буккеронеро. Бронзовое литье. Влияние искусства Этрурии на становление культуры Древнего Рима. Утилитарный характер строительства римлян в эпоху республики и империи: дороги, мосты, гробницы и т.п. Новые строительные приемы в римской архитектуре: применение арок, использование бетона, декоративный характер понимания ордера. Республиканский портрет. Форум Романум. Принципат Августа и сложение принципов портретного изображения в искусстве императорского Рима. Росписи Помпей. Римские форумы. Декоративные принципы оформления пространства. Принципы построения повествовательного рельефа, триумфальные колонны. Пантеон – новый принцип построения внутреннего пространства. Скульптурный портрет эпохи Адриана. Использование живописных приемов светотени в моделировке поверхности лица. Искусство времени Марка Аврелия. Архитектура эпохи императоров Северов. Римские термы как образ общественной, государственной жизни. Строительство в периферийных центрах на побережье северной Африки. Мозаики.
---	------------------------------------	---

2 курс, 3 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Искусство раннехристианского периода.	Значение культуры античного Рима для западно-европейского гуманизма раннего Средневековья. Архитектура. Влияние архитектурных приемов римского зодчества на дальнейшее развитие средневековой архитектуры. Скульптура III-IV вв. Рельефы саркофагов Италии, раннехристианского Востока, Галлии - новое понимание пространства, поиски новых приемов изображения. Христианская тематика. Фрески катакомб. Круг изображаемых сюжетов и персонажей, декоративная система росписей и технические приемы. Ранняя живопись восточной части Римской империи. Искусство Сирии и его значение для формирования христианской иконографии. Признание христианства и превращение его в IV в. в государственную религию. Начало церковного строительства. Раннехристианская базилика, ее происхождение, форма и конструкция. Центрические здания. Разработка системы внутреннего оформления храма. Мозаика, ее происхождение, отличие от античной. Римские мозаики IV-VI вв. – отход от классических принципов передачи пространства и действия.

2	Искусство Византийской империи V-VIII вв.	Основание Константинополя и история развития города. Планировка города и его основные памятники. Разнообразие типов храма в зодчестве ранней Византии. Монументальная живопись V-VIII вв. Работа столичных художников в храмах на территории империи. Скульптура. Мелкая пластика из слоновой кости. Декоративно-прикладное искусство. Изделия из серебра с добавлением позолоты из мастерских византийской империи, ткани. Миниатюра V-VI вв. Переход от свитка к пергаменному кодексу. Первые христианские иллюстрированные рукописи. Разработка основных принципов композиции и иконографии. Особенности столичной и провинциальных школ. Иконопись. Ранние византийские иконы и их истоки. Энкаустические иконы. Темпера иконы. Равенна. История развития города. Базилики Равенны и их архитектурные особенности. Своеобразие стиля мозаик Равенны. Иконоборчество, его характер и причины. Развитие орнаментально-декоративных мотивов. Широкое использование светской тематики.
3	Искусство Византии IX-XII вв.	Новое укрепление и возвышение Византийской империи. Архитектура. Культовое зодчество. Крестовокупольный храм, его конструкция, символика и основные варианты. Монументальная живопись. Мозаики Собора Святой Софии в Константинополе. Иконографический канон росписи крестовокупольного храма. Развитие местных школ. Миниатюра периода Македонской династии. Поиски структуры кодекса. Миниатюра XI-XII вв. Окончательное оформление особенностей декора книги. Иконопись. Дальнейшее развитие иконописи. Образы святых воинов. Мозаичные иконы. Прикладное искусство XI-XII вв. Особенности византийской эмали. Резная кость. Портативные составные иконы. Резьба по камню. Стеатиты. Памятники Италии XII-XIII вв. Центры византийского искусства на севере (Венеция) и юге страны (Сицилия). Собор Сан Марко в Венеции как вариант крестовокупольного храма. Монументальная живопись византийского круга на севере Италии. Памятники Сицилии. Преобладание в Италии храмов базиликального типа. Мозаики сицилийских храмов.
4	Искусство Византии XIII-XV вв.	Архитектура. Усложнение плана крестовокупольного храма, богатство наружного декора. Храмы Константинополя. Церкви в Салониках. Комплекс монастырских зданий в Мистре на Пелопоннесе. Монументальная живопись. Возрастающее значение фресковой живописи, вытесняющей мозаику. Обновление тематики росписей, свобода живописных приемов, усложнение красочной гаммы в конце XIII-нач. XIV вв. Эволюция византийской живописи 2-й пол. XIV - 1-й пол. XV вв. Иконопись XIII-XIV вв. Дальнейшее развитие стиля и

		иконографии. Распространение иконостасов. Иконы столичных мастерских. Миниатюра. Влияние иконы на оформление иллюстрированных кодексов. Рукописи после середины XV в. Прикладное искусство. Ткани, украшенные шитьем. Металлопластика, серебро. Появление новых орнаментальных мотивов, заимствованных с Востока.
--	--	--

2 курс, 4 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Дороманское искусство	Христианизация Европы, начало строительства церквей и монастырей. Изменение типа базилики. Ювелирные изделия. Филигранный стиль. Распространение на юге Европы «полихромного стиля». Искусство Италии. Следование традициям римского зодчества. Искусство лангобардов: отход от фигуративного искусства к орнаментальным и символическим формам. Искусство Испании. Памятники архитектуры вестготов. Изделия «полихромного стиля». Искусство меровингской Франции. Украшения «полихромного стиля». Возведение храмов. Монастырские постройки. Скульптура и рельеф. Неоднородность стилистики памятников. Иллюстрированная книга VII-VIII вв. Новые принципы декора рукописей меровингской Франции. Англо-ирландское искусство. Традиции кельтской орнаментики в искусстве в сочетании с художественной культурой англосаксов и средиземноморским наследием. Появление в Англии каменной церковной архитектуры в VII веке. Каменные кресты Ирландии и Англии. Англо-ирландская школа миниатюры. Искусство Скандинавии. Захоронения скандинавских вождей. Орнамент звериного стиля. Скандинавская деревянная резьба. Скандинавские стелы. Искусство Каролингской империи. Архитектура. Пфальц Карла Великого в Ахене. Каролингские базилики. Монументальная живопись. Система декора каролингского храма. Каролингская рукопись – новый этап в развитии европейского книжного искусства. Центры изготовления книги. Скульптура. Мелкая пластика. Рельефы на изделиях из слоновой кости. Скульптура окраин империи. Распад Каролингской империи и угасание Каролингского ренессанса. Начало сложения территорий западноевропейских государств: Франции, Италии, Германии. Сложение «первого романского стиля». Искусство Англии. Сближение с традициями каролингского искусства. Появление новых иконографических мотивов. Расцвет англо-винчестерской школы миниатюры с середины X до середины XI вв. Норманнское завоевание Англии в 1066 году. Сближение

		искусства Англии с континентальным, сложение романского стиля. Искусство Испании. Черты раннехристианской традиции и «варварского» примитивизма, влияние арабов в орнаментике и цветовых решениях. Искусство Германии. «Оттоновское возрождение». Саксонская архитектурная школа и ее связь с каролингской традицией зодчества. Базилики и церкви центрического плана. Монументальная живопись. Воздействие византийской традиции. Миниатюра. Сложение «имперского» стиля, разнообразие локальных школ. Скульптура. Распространение произведений из дерева, штука в интерьере храма. Гильдесгеймская бронзолитейная мастерская. Сложение романского стиля в архитектуре и изобразительном искусстве во 2-й пол. XI века.
2	Романское искусство в Западной Европе.	Сложение основных европейских стран и возникновение единого стиля в художественной культуре. Романское искусство и общность его стилистических признаков во всех европейских странах. Локальные школы. Церковное и монастырское строительство. Типы романских храмов и их конструктивные особенности. Замок – жилище и крепость феодала, его планировка. Городская застройка. Декоративное убранство храмов. Появление рельефов на наружных стенах и порталах церквей; романская капитель. Наблюдательный характер романского искусства, расширение тематики. Подчинение живописи и скульптуры архитектурным формам и их связь с плоскостью стены. Декоративность, динамичность, эмоциональность произведений. <i>Искусство Франции.</i> Архитектура. Разнообразие типов конструкции и декора, условность разграничения памятников по местонахождению или конструктивным особенностям. Ведущее положение монастырской архитектуры в романском зодчестве Франции. Бургундия – родина конструктивных новшеств. Церкви цистерцианского ордена. Сложение архитектурной школы Нормандии. Позднероманские крестовые своды нормандских базилик и их значение для развития готической конструкции. Создание типа храма на путях паломничества. Архитектура Оверни и области Пуату. Купольные церкви XII века на юге и юго-западе страны. Архитектура Прованса. Гражданская архитектура и немногочисленность ее сохранившихся памятников. Замки. Крепости. Городская архитектура. Скульптура. Применение каменных рельефов в наружном убранстве храмов. Дидактический характер скульптуры. Основные темы рельефов. Лангедок. Тулузская мастерская рубежа XI-XII вв. и ее значение для развития скульптуры в южной Франции и Испании. Скульптурные композиции в тимпанах бургундских церквей. Тема «Страшного суда» в романских порталах. Рельефы капителей. Скульптура Прованса и Оверни, храмов западной Франции. Монументальная живопись. Стилистические особенности росписей в различных областях Франции:

		Миниатюра. Единство стиля и разнообразие локальных вариантов. Декоративно-прикладное искусство. Настенные вышитые ковры и их применение в XI-XII вв. Лиможские эмали. <i>Искусство Германии</i> в XI-XII вв. Разнообразие местных художественных школ. Особенности архитектуры Верхнего Рейна. Аскетизм архитектуры школы Хирсау. Строительство больших соборов в имперских городах на Рейне. Перекрытие здания по «связанной романской системе». Особенности архитектуры Кельна. Вестфалия – церкви зального типа. Позднероманская архитектура Штауфенов. Влияние имперских соборов на монастырское зодчество. Север Германии – строительство из кирпича. Цистерцианская архитектура. Гражданская архитектура. Императорские замки. Жилые дома. Планировка немецких городов XII века. Скульптура. Преобладание изделий из дерева, бронзы и штукатурки в интерьере церкви. Надгробия XII века. Преодоление «строгости стиля» в памятниках конца XII – начала XIII вв. Монументальная живопись. Вопрос о влиянии на создание росписей византийских образцов. Миниатюра. Изменение техники миниатюры: появление перового рисунка, раскрашенного водяными красками. <i>Искусство Испании</i>. Отсутствие стилевого единства в искусстве различных регионов. Архитектура. Переплетение элементов вестготского наследия и современного французского, ломбардского и мавританского зодчества. Замки Кастилии. Культовое зодчество. Каталонские монастыри. Расцвет романского стиля в Кастилии и Леоне во 2-й пол. XI века. Постройки на пути паломничества в Сантьяго де Компостела в Галисии. Центрические постройки рыцарских орденов северо-запада. Скульптура. Романские рельефы Каталонии. Рельефы Сантьяго де Компостела. Рельефы на капителях. Деревянные статуи и скульптурные группы в храмах. Монументальная живопись. Росписи в сельских церквях Каталонии. Роспись «Пантеона королей» в церкви Сан Исидоро в Леоне. Фронталес. <i>Искусство Италии</i>. Политическая раздробленность страны. Раннее развитие ремесел и торговли, рост могущества городов и международные торговые связи. Различия локальных особенностей художественной культуры. Архитектура. Архитектурные ансамбли, состоящие из церкви, баптистерия и колокольни. Базиликальные и центрические здания. Локальные школы. Особенности архитектуры Ломбардии. Организация соборной площади. Архитектура Тосканы. Рим – переработка фасадов раннехристианских базилик. Городская архитектура. Скульптура. Памятники Ломбардии. Скульптурное оформление церковных кафедр, алтарных преград, епископских тронов, входных дверей. Апулия – сюжетные рельефы епископских тронов и проповеднических кафедр.
--	--	--

		Монументальная живопись, византийская и романская ветви. Мозаики и фрески Рима и окрестностей. Школа южных монастырей. Миниатюра Южной Италии. Рукописи «Exultet». <i>Искусство Англии</i>. Англия после нормандского завоевания 1066 г. Архитектура. Своеобразие храмового зодчества. Тип храма, сложившийся на основе зодчества Нормандии и приспособленный к условиям Англии. Изменения в структуре здания с XII века. Особенности английских соборов. Архитектурный декор фасадов. Скульптура. Порталы, тимпаны, алтарные преграды. Разнообразие, использование различных источников. Монументальная живопись. Влияние итало-византийской живописи. Связь с Кентерберри и Римом. Миниатюра. Сложение во 2-й пол. XI в. англо-нормандского стиля. Основные центры миниатюры.
3	Готическое искусство.	Развитие России при Екатерине II. Расцвет дворянской Европа в XIII-XIV вв. Готика как искусство, отвечающее потребностям средневекового города. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие изобразительного искусства. Районы формирования и наибольшего распространения готики, ее хронологические рамки в различных регионах Европы. Планировка городов. Жилые дома. Феодальный замок XIII-XIV вв. Городской собор XIII-XIV вв. Готическая система конструкций. Изобразительное искусство. Изобилие скульптуры на фасадах соборов, особенно во Франции и в Испании. Появление круглой пластики. Подчинение скульптуры архитектурным формам. Иконографическая программа скульптуры готического храма. Символика и аллегория. Вытеснение фрески витражными композициями. Готическая книга. Расширение тематики иллюстраций и быстрое развитие реалистических элементов в миниатюре. <i>Искусство Франции</i> в XIII-XIV веках. Архитектура. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Ранняя готика. Собор в Лане, Собор Парижской Богоматери. Зрелая готика. Собор Богоматери в Шартре, Собор в Реймсе, Амьенский собор. Сент-Шапель в Париже. Развитие декоративных форм поздней (XIV-XV вв.) «пламенеющей» готики. Монастырское строительство. Гражданская архитектура. Изменения в архитектуре феодального замка. Сокращение замкового строительства, появление роскошных дворцов. Город XIII-XIV вв. Ратуши, их основной тип. Городские жилые дома. Формирование скульптурной школы. Композиционная схема готического тимпана. Появление статуарной пластики в 1-й пол. XII в. Разработка системы скульптурного декора собора в 1-й пол. XIII в. Этапы развития скульптуры в XIII-XIV вв.

		Витраж и его значение в готическом соборе. Композиция сцен в медальонах и колористическая гамма. Витражи в розах. Собор в Шартре. Витражи Сен-Шапель. Изменение композиции витражей. Миниатюра. Расширение спроса на книгу со стороны светских заказчиков. Изменение характера оформления иллюстраций в сер. XIII в. «Дролери». Мастер Оноре. Жан Пюссель. Андре Боневе. Миниатюра к. XIV-нач. XV вв. «Богатейший часослов герцога Беррийского» (Шантийи, Музей Конде) с миниатюрами братьев Лимбург. <i>Искусство Германии.</i> Неравномерность экономического развития страны. Позднее развитие готики в Германии и разнообразие ее местных вариантов. Гражданская архитектура. Ратуши, дома купеческих гильдий. Применение фахверковых конструкций. Замки. Культовое зодчество. Влияние французской конструктивной системы с 30-х гг. XIII в. Кельнский собор. Распространение типа собора с одной высокой башней на западном фасаде. «Кирпичная готика» и ее распространение в северной Германии. Характер скульптурного декора готического собора Германии. «Триумфальные распятия». Мастерская Бамбергского собора. Скульптура Магдебургского собора. Скульптура Наумбургского собора. Поздняя готическая скульптура. Статуи собора в Кельне. Скульптура XIV в. Монументальная живопись. Распространение в XIII веке так наз. «зубчатого стиля» <i>Искусство Англии</i> в XIII-XIV вв. Архитектура. Своеобразие английского готического собора. Основные этапы развития английской готики. Длительность строительства больших соборов и их стилистическая неоднородность. «Украшенный стиль». Вестминстерское аббатство в Лондоне, этапы строительства. Поздняя готика – «перпендикулярный стиль». Декоративный характер скульптуры, отсутствие единой иконографической программы. Английские надгробия. Миниатюра. Близость французской миниатюре на рубеже XIII-XIV вв. Мэтью Парис. <i>Искусство Италии.</i> Политическая и культурная разобщенность отдельных районов страны. Независимость и богатство городов, рост населения, развитие ремесла и торговли, городской культуры. Архитектура. Готика Тосканы. Церкви доминиканского и францисканского орденов. Соборы в Сиене и Орвьето. Церкви-реликварии. Развитие городской архитектуры. Создание типов общественных зданий, домов ремесленных цехов и купеческих гильдий, ратуш, зданий городского суда. Жилые дома, городские и загородные резиденции знати. Два этапа готики в архитектуре Ломбардии. Архитектура Венеции. Скульптура. Внутреннее убранство и декор храмов. Связь с наследием античной культуры. Индивидуальность художника. Крупнейшие мастера.
--	--	--

		Миниатюра. Развитие своего стиля во Флоренции под влиянием Джотто. <i>Искусство Испании.</i> Политическое возвышение Испании, экономический подъем страны, расцвет городов. Развитие ренессансной культуры в XV-XVI вв. Архитектура. Неравномерность распространения готики в различных регионах. Воздействие мавританского зодчества не только в жилой архитектуре, но и в культовом зодчестве. Многообразие местных форм готической архитектуры. Сооружения ранней испанской готики. Соборы в Леоне и Бургосе. Кафедральный собор Толедо. Стиль «изабеллино» рубежа XV-XVI вв. Готика Каталонии. Готика Андалусии - преобладание восточных традиций. Собор Севильи. Памятники стиля «мудехар» в Андалусии XIV-XVI вв. Замки из кирпича, строившиеся мавританскими зодчими. Стиль «Платереско». Скульптура. Декор порталов соборов под влиянием французских образцов. Мраморные гробницы, деревянные скамьи в интерьере, ретабло. <i>Искусство Португалии.</i> Позднее развитие готики в архитектуре. Влияние политической символики в архитектурных сооружениях. Памятники XIV-XV вв. Стиль «мануэлино».
--	--	---

3 курс, 5 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Искусство Италии второй половины XIII – XIV вв.	Хронологические границы искусства Возрождения. Проблема «Северного Возрождения». Взаимодействие ренессансной культуры и культуры средних веков. Ренессанс и античность. Ренессанс и искусство Нового времени. Италия – родина Возрождения. Периодизация. Причины раннего возникновения в Италии ренессансного искусства. Италия второй половины XIII-XIV вв. Основные художественные центры. Понятие «Проторенессанс». Архитектура Проторенессанса, основные памятники. Пизанская школа скульптуры и ее основные мастера. Становление нового живописного стиля. Сложение флорентийской школы живописи. Сиенская школа.
2	Раннее Возрождение. Архитектура. Скульптура Италии XV века.	Общая характеристика. Ведущая роль Флоренции. Связь искусства и науки. Истоки искусства Раннего Возрождения. Архитектура Италии XV века. Ведущая роль Флоренции. Брунеллески (1377-1446) и сложение ренессансного стиля в архитектуре Италии. Альберти (1404-1472) архитектор. Микелоццо ди Бартоломео (1396-1472) и разработка типологии загородной виллы и городского палаццо. Сложение скульптурной школы Флоренции. Конкурс 1401 года. Лоренцо Гиберти (1378-1455), Нанни ди Банко (ок.1373-1421) Донателло (1386-1466) и создание ренессансного стиля в итальянской скульптуре. Якопо делла Кверча (1374-1438), Лука делла Роббиа (1400-1482) - создатель техники глазурованного рельефа. Скульптура второй половины XV

		века. Основные тенденции и мастера.
3	Живопись XV века. Флоренции	Интернациональная готика в Италии. Ведущая роль Флоренции в сложении нового стиля. Реформа Мазаччо (1401-1428). Новый принцип взаимодействия живописи и архитектуры. Паоло Уччелло (1397-1475), Андреа дель Кастаньо (ок.1419-1457) Доменико Венециано (ок.1406-1461). Традиция и новое пространственное художественное видение: Мазолино (1380-1440), Бенотто Гоццолли (1420-1497), Фра Беато Анджелико (ок.1400-1455), Фра Филиппо Липпи (ок.1406-1469). Доменико Гирландайо (1449-1492). Антонио Поллайоло (1431-1498). Филиппино Липпи (1457-1504). Боттичелли (1445-1510) - проблема создания нового стиля, аллегорические композиции, религиозная живопись, поздние работы мастера
4	Искусство Италии вне Флоренции. Искусство Средней и Северной Италии.	Ведущая роль умбрийской школы. Главные центры. Пьеро делла Франческа (1410/1420-1482) - произведения мастера. Пьетро Перуджино (1445/1452-1523), алтарные образы и монументальные работы Перуджино. Мелоццо да Форли (1438-1494); Лука Синьорелли (ок.1445-1523). Пинтуриккьо (1454-1513) - мастер декоративной живописи. Искусство Северной Италии. Перелом в развитии искусства в сер. XV века. Андреа Мантенья (1431-1506). Произведения мастера. Расцвет феррарской школы во второй половине XV века. Козимо Тура (ок.1429- 1495) как создатель феррарской школы живописи. Франческо Косса (ок.1435/1436- 1478), Эрколе деи Роберти (ок. 1450-1496). Искусство Венеции XV века. Венецианская архитектура XV века. Крупнейшие мастера – Пьетро Ломбардо (ок.1435-1515), Мауро Кодуччи (ок. 1440-1504). Светская архитектура. Культовая архитектура. Венецианская живопись. Антонелло да Мессина (1430-1479), Джентиле Беллини (1429-1507) – Джованни Беллини (1430-1516), один из основоположников Высокого Возрождения. Витторе Карпаччо (ок.1456-1526).
5	Искусство Высокого Возрождения. Италия. Скульптура, архитектура.	Искусство Высокого Возрождения – конец XV-первая треть XVI века. Леонардо да Винчи (1452-1519). Основоположник искусства Высокого Возрождения. Леонардо как художник и ученый. Новый принцип взаимодействия живописи и архитектуры. Рафаэль (1483-1520). Поиски в области алтарной композиции, разработка пирамидальной композиции Леонардо. Значение Рафаэля в разработке орнаментально-декоративной системы Высокого Возрождения. Портреты Рафаэля и основные работы. Микеланджело (1475-1564). Многообразие его творческой деятельности. Эволюция стиля Микеланджело. Живопись Микеланджело, ее пластический характер. становление новых композиционных принципов. Архитектура Высокого Возрождения. Сложение единого общенационального стиля. Браманте (1444-1514) -

		основные постройки. Антонио да Сангалло (1485-1546). Архитектура Микеланджело. История строительства Собора св. Петра. Джакомо делла Порта.
3 курс, 6 семестр		
№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
6	Искусство Италии XVI века. Деятельность второго поколения мастеров Высокого Возрождения. Маньеризм и период Позднего Возрождения.	Второе поколение итальянских художников. Андреа дель Сарто (1486-1530). Корреджо (1489/94-1534 Позднее Возрождение и искусство Средней Италии. Маньеризм. Сложность и неоднородность искусства, многообразие тенденций. Переходность искусства Позднего Возрождения. Основные направления в искусстве того времени. Два этапа в развитии маньеризма. Ранний маньеризм - крупнейшие представители. Якопо Понтормо (1494-1556). Россо Фьорентино (1494-1541). Пармиджанино (1503-1540). Второй этап развития маньеризма. Распространение маньеризма в Италии. Аньоло Бронзино (1503-1572). Маньеристическая скульптура. Бенвенуто Челлини (1500-1571) Архитектурная концепция маньеризма. Джулио Романо. Декоративные тенденции в архитектуре маньеризма.
7	Искусство Венеции Высокого и Позднего Возрождения.	Искусство Венеции XVI века. Джорджоне (1476/77-1510) - один из основоположников искусства Высокого Возрождения. Светская станковая картина. Портреты Джорджоне, созерцательный характер образов. Тициан (конец 1480-х гг.? - 1576) - крупнейший представитель венецианской школы Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Архитектура Венеции XVI века. Бартоломео Бон Младший и Скарпальино. Палладио (1508-1580). Роль античной традиции в творчестве мастера. Живопись Венеции Позднего Возрождения. Паоло Веронезе (1528-1588). Тинторетто (1518-1594). Ранние работы и становление стиля художника. Работы зрелого периода. Своеобразие живописной манеры Тинторетто.
8	Искусство Испании эпохи Возрождения.	Кратковременность и противоречивость Возрождения в Испании. Перелом в искусстве на рубеже XV – XVI веков. Совмещение в искусстве различных художественных тенденций. Архитектура Испании XVI века. Стиль платереск. Фасадные композиции. Дворец Карла V в Гранаде. Архитектурный комплекс Эскориал. Скульптура XVI века. Алонсо Берругете (ок.1490-1561). Живопись Испании XVI века. Основные тенденции. Возникновение национальной школы портретистов. Алонсо Санчес Козльо (ок.1532-1588), его ученики и последователи. Луис Моралес (ок.1509-1586).

		Доменико Теотокопули - Эль Греко (1541-1614) - крупнейший испанский художник XVI века. Особенности стиля.
9	Северное Возрождение. Искусство Нидерландов, Германии, Франции, Англии.	Понятие «Северное Возрождение». Вопросы периодизации. Неравномерность и неоднородность развития в разных странах культуры XV столетия. Активное взаимодействие национальных школ с классической традицией итальянского Возрождения в XVI столетии. Искусство Нидерландов. Периодизация. Ведущее положение живописи. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Тематическое расширение живописи. Искусство Нидерландов XV века. Интерес к проблемам пластики - Клаус Слютер, Мельхиор Брудерлам. Братья Лимбурги. Сложение нового мировосприятия в XV веке. Робер Кампен («Флемальский мастер», ок.1318-1444). Ян ван Эйк (ок.1390-1441). Особенности творческого метода. Портреты Яна ван Эйка. Рогир ван дер Вейден (1399-1464) - алтарные образы, портреты. Петрус Кристус (ок.1410-1472). Дирк Боутс (ок.1410-1474). Гуго ван дер Гус (ок.1435-1482) Ганс Мемлинг (ок.1433-1494) - художник последнего поколения нидерландской живописи «золотого века». Герард Давид (ок.1460-1516). Сложение голландской школы живописи во второй половине XV века. Оуватер (ок.1440-1475) - родоначальник голландской школы живописи. Гертген тот Синт-Янс (ок.1460-1485/1495). Иероним Босх (ок.1450-1516). Элементы фольклора и мистики в произведениях Босха. Искусство Нидерландов первой трети XVI века. Сосуществование разнородных тенденций в искусстве. Основные направления. Иоахим Патинир (ок.1480-1524). Квентин Массейс (1468-1530). Ян Госсарт (ок.1475-1533/36). Барент ван Орлей (ок.1488-1541). Лука Лейденский (ок.1489-1533) - живописец и график. Сложность творческого развития мастера. Ян ван Скорель (1495-1562). Ян де Беер (ок.1475-), Корнелис Энгельбрехтсен (ок.1460-1527). Искусство Нидерландов второй трети XVI века - развитие светских жанров. Ламберт Ломбард (1506-1567), Франс Флорис (1518/20-1570). Портретный жанр: Дирк Якобс (1500-1567) и Антонис Мор (1519-1576). Распространение бытовой живописи. Питер Артсен (1508-1575), Бейкеляр (1535-1574). Питер Брейгель (ок.1525/30-1569) – основные тенденции творчества. Искусство Германии XV века. Формирование новых художественных принципов. Отсутствие единого стиля. Искусство Германии в 30-40-е годы XV века. Лукас Мозер (первая четверть XV века). Ганс Мульчер (ок.1400-1467) - скульптор, резчик и живописец. Конрад Виц (ок.1400-1446). Стефан Лохнер (ок.1410-1451) - крупнейший представитель кельнской школы. Искусство Германии второй половины XV века. Основные

		тенденции. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии. Мартин Шонгауэр (ок.1435-1491) - живописец, гравер. Эволюция творчества. Михаэль Пахер (ок.1435-1498) - живописец, резчик. Живописные и скульптурные работы Пахера. Искусство Германии эпохи Возрождения. Первая треть XVI века – время Возрождения в Германии. Ведущие виды искусства – живопись и графика. Альбрехт Дюрер (1471-1528). Сложность эволюции творчества мастера. Основные произведения. Матиас Грюневальд (ок.1470/75-1528). Основные работы. Лукас Кранах Старший (1472-1553) Портретный жанр в творчестве Кранаха. Ганс Бургкмайр (1473-1531). Ганс Бальдунг Грин (1484/1485-1545). Альбрехт Альтдорфер (ок.1480-1538). Вольф Хубер (1480/1485-1553). Ганс Гольбейн Младший - крупнейший немецкий портретист XVI века. Портретные рисунки мастера. Искусство Франции середины и второй половины XV века. Становление новых художественных принципов. Новые тенденции в светской архитектуре, появление во Франции итальянских декораторов, скульпторов, архитекторов. Соединение традиционных французских форм с итальянскими орнаментальными мотивами. Скульптура XV века. Надгробная скульптура Бургундии. Мишель Коломб (1430/31-1512). Художественные открытия в миниатюре конца XIV – начала XV века. Братья Лимбурги, Поль, Жан, Герман. Подъем в живописи в 40-е годы XV столетия. Главные центры живописи. Живопись Прованса: Никола Фроман (ок.1435-ок.1485). Долина Луары. Жан Фуке (ок.1420-1477/1481). Мастер из Мулена (работал в 1480-1500). Искусство Франции XVI века. Светский характер культуры. Архитектура Франции XVI века. Ведущая роль светского и гражданского строительства. Создание дворцового ансамбля. Основные этапы в развитии французской архитектуры XVI века. Роль замковой архитектуры. Создание единого ансамбля, проблема синтеза искусств, оформление внутренних помещений. Филибер Делорм (1502/15-1570. Жан Бюллан (ок.1515-1578). Жак Андруэ Дюсерсо (ок.1510-после1584) - последний из французских ренессансных архитекторов. Создание национальной школы скульптуры в XVI в. Разнообразие творческих индивидуальностей. Жан Гужон, Лижье Ришье (ок.1500-1567). Жермен Пилон (1539-1590). Живопись Франции XVI века. Развитие жанра портрета. Жан Клуэ (1475/1485-1541) - портретист, один из самых значительных мастеров карандашного портрета. Первая школа Фонтбло. Вторая школа Фонтенблои распространение маньеризма в северных странах. Франсуа Клуэ Младший (1505/1510-1572) - карандашные портреты. Искусство Англии. Хронологические границы искусства Возрождения. Стимулирующая роль Реформации в становлении светской культуры. Ведущая роль архитектуры.
--	--	---

		Скромная роль искусства изобразительного. Развитие портретного жанра. Архитектура Англии. Прекращение культового строительства. Частный загородный замок - особенности стиля. Иниго Джонс (1573-1652). Изобразительное искусство. Пребывание Ганса Гольбейна Младшего в Англии: 1526-1528 и 1532-1543 гг. и его значение для английской культуры того времени. Николас Хиллиард (1547-1619). Исаак Оливер (ок.1556-1617)
--	--	---

4 курс, 7семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение в проблематику искусства XVII века.	Историческая характеристика эпохи. История термина “барокко”. Характерные черты искусства барокко. Сложение в XVII веке ярко выраженных национальных школ в искусстве. Краткая характеристика национальных школ.
2	Искусство Италии.	Раздробленность Италии в XVII веке и испанское владычество. Роль католической церкви. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Монументальная живопись и ее возросшее значение в декоре католических церквей. Основные идеи и тематика росписи церквей и дворцов. Архитектура Италии. Развитие римского барокко. Приемы композиции в итальянском барокко. Отношение к ордеру. Орнаментация. Декоративная скульптура и живопись в постройках периода барокко. Приемы композиции городского ансамбля. Парковое строительство. Карло Мадерна (1556-1629). Лоренцо Бернини (1599-1680), как архитектор. Его постройки и архитектурно-декоративные сооружения. Франческо Барромини (1590-1667), Пьетро да Кортоне (1596-1669). Его деятельность как архитектора. Карло Райнальди (1611-1691). Карло Фонтана (1634-1714) - его проекты городских ансамблей. Бальдассаро Лонгена (1598-1682) - крупнейший архитектор Венеции. Гварино Гварини (1624-1683) - основные постройки в Турине. Бартоломео Бьянки – крупнейший представитель архитектуры Генуи. Изобразительное искусство Италии. Два художественных направления в живописи Италии рубежа XVI-XVII веков. Болонская Академия. Творчество Лодовико, Аннибале (1560-1609) и Агостино Карраччи. Школа Карраччи. Караваджо (1573-1610). Сущность художественной реформы Караваджо. Особенности его творческого языка. Значение открытий Караваджо для итальянского искусства и искусства других стран. Последователи Караваджо в Италии. Развитие плафонной живописи. Особенности перспективного построения, иллюзорность и динамичность. Ланфранко, Пьетро да Кортоне. Бернини – скульптор. Значение Бернини для развития западноевропейской скульптуры.

		Развитие художественных течений вне Рима. Генуэзская школа. Неаполитанская школа. Лука Джордано и его монументально-декоративная живопись. Сальватор Роза – развитие пейзажа и батальной живописи.
	Искусство Фландрии.	Его социальные предпосылки. Питер Пауль Рубенс (1577-1640), как глава фламандской школы живописи и крупнейший представитель европейского искусства XVII века. Основные этапы развития его искусства. Методы работы и роль мастерской Рубенса. Влияние Рубенса на фламандскую живопись в целом. Графика Рубенса и его значение в мировом искусстве, воздействие на художников следующих поколений. Антонис Ван Дейк (1599-1641) как один из величайших портретистов прошлого. Значение Ван Дейка для дальнейшего развития английского портрета. Влияние на последующую портретную живопись Европы. Якоб Йорданс (1593-1678) – портретист. Монументально-декоративные композиции. Йорданс – мастер рисунка и акварелист. Темы охоты и натюрморта во фламандском искусстве XVII века. Франц Снайдерс. Творчество Яна Фейта. Ян Брейгель «Бархатный». Жанристы фламандской школы XVII века.
	Искусство Испании XVII века.	Архитектура Испанского барокко. Стил «Чуригэра». Развитие деревянной полихромной скульптуры церковного назначения. Основные мастера. Сложение испанской школы живописи в конце XVI - начале XVII века. Хосе Рибера (1591-1652). Основные особенности творчества. Веласкес (1599-1660) крупнейший художник испанской школы. Значение Веласкеса в истории мировой живописи. Сурбаран (1598-1664). Эстебан Мурильо (1618-1682). Мадридская школа во второй половине XVII века.
	Голландское искусство XVII века.	Особенности социально-экономического развития Голландии и обусловленный ими характер голландского искусства. Основные этапы в развитии голландского искусства. Архитектура Голландии XVII в. Голландский город XVII века. Влияние типа городского дома на решения загородных домов. Два основных этапа в развитии голландской архитектуры XVII века. Крупнейшие мастера и памятники этого времени. Особое место голландской живописи в западноевропейском искусстве XVII века. Развитие жанров (портрет, бытовая живопись, пейзаж, натюрморт). Значение рисунка и офорта в творчестве голландских живописцев. Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование национального искусства. Развитие бюргерского индивидуального и группового портрета. Сложение национального пейзажа. Г. Сегерс как крупнейший из ранних голландских пейзажистов (его картины и офорты). Развитие натюрморта — Ван Альст, П. Клас, В. Геда. Библийская историческая живопись - П. Ластман. Ф. Хальс (1580—1666) — крупнейший мастер голландского искусства первой половины XVII века. Его место в развитии голландского искусства. Рембрандт (1606-1669) – величайший художник западноевропейского искусства XVII века. Его место в развитии голландского искусства. Ученики Рембрандта -

		общие тенденции в эволюции их творчества. Голландский портрет середины и второй половины века. Голландская бытовая живопись. А. ван Остаде (1610—1685), Ян Стен Лейденская школа. Г. Терборх (1617—1681), его эволюция и живописное мастерство. Мастера Дельфтской школы. К. Фабрициус, Ян Вермеер как один из крупнейших живописцев Голландии. Питер де Хох. Голландская пейзажная живопись периода расцвета. Якоб Рейсдаль (1628-1682) - величайший мастер голландского пейзажа. Хоббема. Ф. Конинк. Развитие голландской марины. Мастера пейзажа с животными. Архитектурный пейзаж. Мастера церковного интерьера. Городской пейзаж. Голландский натюрморт середины и второй половины века. Охотничий натюрморт и изображение птиц.
4 курс, 8 семестр		
	Французское искусство XVII века.	Сложность и противоречивость направлений в архитектуре этого периода. Городское жилое строительство. Проявление барочных элементов во французской архитектуре начала XVII века. Лемерсье. Деятельность Соломона Дебресс. Франсуа Мансар (1598-1666). Архитектура Франции второй половины XVII века. Так называемый стиль Людовика XIV. Создание архитектурных академий в Париже и Риме. Крупно-дворцовое и парадно-декоративное строительство. Версаль. Участие в его сооружении Лево, Ардуэна Мансара, Лебрена, Ленотра. Крупнейшие мастера архитектуры конца XVII века. Живопись первой половины XVII века. Сложение национальной живописной школы. Роль провинциальных художественных школ. Основные черты главных направлений. С. Вуэ, его роль в распространении во Франции форм итальянского барокко. Творчество Э. Лесюэра. «Художника реального мира» во французской живописи первой половины XVII века. Караваджизм. Валантен. Творчество Жоржа де Латура. Братья Ле Нен как крупнейшие мастера бытовой живописи. Творчество Антуана, Луи (1598—1648) и Матье Ле Ненов. Французская графика первой половины XVII века. Ж. Калло, его значение в истории рисунка и офорта. Основные черты классицизма XVII в. Никола Пуссен (1594—1665) как величайший художник Франции XVII в. Эволюция его творчества. Клод Лоррен (1600—1682) и проблема классического пейзажа. Основание и реорганизация Академии живописи и скульптуры. Шарль Лебрен (1619—1690). Батальная живопись. Риго как мастер придворного парадного портрета. Скульптура. Развитие декоративной садовой скульптуры. Портретная скульптура Кузевокса. Пюже и его особое место в скульптуре этого времени.
	Искусство Италии XVIII века.	Архитектура Италии XVIII века. Сохранение центрального значения за римской школой. Позднее барокко и элементы классицизма в архитектуре Италии XVIII века. Обилие архитектурно-декоративных сооружений в этом столетии.

		Элементы градостроительства в их решениях. Важнейшие памятники. Д. Б. Пиранези (1726 — 1778) и его место в истории итальянской архитектуры XVIII века. Значение его творчества в развитии европейской архитектуры. Живопись Италии в XVIII веке. Североитальянские живописцы первой половины XVIII века. Неаполитанская школа. Барокко в Венеции. Джамбаттиста Тьеполо (1698—1770) как один из величайших живописцев XVIII века. Творческий путь мастера. Стилистический характер его искусства. Школа Тьеполо. Течения в венецианской портретной живописи XVIII века. Венецианская ведута. Антонио Канале (1697—1768) и Белотто. Франческо Гварди (1712—1793) как один из величайших живописцев Венеции. Жанр в венецианской школе XVIII века. Римское искусство XVIII века. Черты рококо в первой половине века. Рост классицистических тенденций.
	Искусство Франции XVIII века.	Упадок абсолютизма. Появление стиля «Рокайль» и его общая характеристика. Архитектура Франции XVIII века. Так называемый «стиль Людовика XV». Школа Ардуэна Мансара. Характерный тип жилого особняка того времени. Роль архитекторов-декораторов. Градостроительство Франции первой половины XVIII века. Создание парадных декоративных архитектурных ансамблей в центре города. Характерные черты раннего классицизма (так наз. «стиля Людовика XVI»). Французский классицизм конца XVIII века. К. Н. Леду (1736—1806). Период наивысшего расцвета его дарования. Поздние проекты Леду. Программы Парижской Академии Архитектуры на «Большие римские премии» и другие проекты 1780-х годов - начало 1790 года. Французская живопись начала XVIII века. Влияние фламандского и голландского искусства. Академические живописцы начала века. Портрет. Пейзаж и натюрморт. Антуан Ватто (1684—1721)—крупнейший французский художник XVIII века, мастер «галантных празднеств». Его роль в истории пейзажа. Рисунок в творчестве Ватто и его значение как рисовальщика. Развитие рисунка как самостоятельного вида французского искусства XVIII века. Мастера круга Ватто. Французская живопись XVIII века. Академия живописи и скульптуры, ее характер и роль в XVIII веке. Буше (1703—1770). Тематика его произведений. Буше как рисовальщик. Историческая и декоративная живопись школы Лемуана: Натуар, К. Ванлоо. Шарден (1699—1779). Французские портретисты середины XVIII века. Французская скульптура середины XVIII века. Лемуан, Бушардон, Пигалль, Фальконе. Французское искусство второй половины XVIII века. Живопись. Грез и сентиментально-морализующее

		направление в живописи. Художники придворно-аристократического круга второй половины XVIII века. Габриель де Сент-Обен (1724—1780) Фрагонар (1732—1806), его значение в истории французской школы. Портрет в конце века: Дюплесси, Виже-Лебрен. Пейзаж Луи Габриель Моро. Жозеф Верне и его марины. Гюбер Робер (1733—1808). Неоклассическое направление во французском искусстве конца XVIII века. «Стиль Людовика XVI». Скульптура второй половины XVIII века. Пажу, Клодион, Гудон (1741-1828). Историческая живопись и неоклассицизм в живописи.
	Искусство Германии XVII-XVIII веков.	Архитектура барокко в Германии (конец XVII-XVIII вв.). Строительство дворцовых, парадно-декоративных и увеселительных сооружений и церквей. Основные центры германского барокко, важнейшие мастера и их постройки. Живопись Германии в середине XVI – XVIII веков. Маньеризм в немецком искусстве XVI века. Адам Эльсгеймер, его роль в развитии пейзажа и влияние на голландских художников. Влияние Голландии. Германская живопись XVIII века. Южно-германская школа монументально-декоративной живописи и ее связь с итальянским барокко. Портрет в искусстве Германии XVIII века. Жанр и Даниэль Ходовецкий как его крупнейший представитель. Винкельман. Творчество Менгса. Анжелика Кауфман.
	Искусство Англии XVII-XVIII веков.	Англия в XVII веке. Особенности капиталистического развития Англии. Архитектура Англии середины и второй половины XVII века. Исторические предпосылки ее развития. Творчество Иниго Джонса (1573-1651). Кристофер Рэн (1632—1723), как крупнейший зодчий Англии второй половины XVII века. Мастерская Рэна как архитектурная школа. Архитектура Англии XVIII века. Деятельность наиболее крупных представителей школы Кр. Рэна. Джон Ванброу (1666—1726), Джон Гибс (1674- 1754). Классицизирующее направление в архитектуре Англии начала XVIII века. Деятельность Берлингтона. Виллиам Кент (1685 — 1748). Английский классицизм второй половины XVIII века. Роберт Адам (1728—1798), Виллиам Чемберс (1727 - 1796). Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Уильям Хогарт (1697 – 1764). Портретная живопись Англии XVIII века. Ее ведущая роль. Джошуа Рейнольдс (1723-1792). Основание Академии художеств. Томас Гейнсборо (1727 – 1788). Характеристика его творчества. Развитие пейзажа в английской живописи XVIII столетия.

5 курс, 9 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
-------	---------------------------------	--------------------

1	Введение в проблематику искусства XIX века.	Новая эпоха в мировом искусстве, начинающаяся с конца XVIII века, Французская революция 1789 года как начало этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Историческое развитие Европы и Америки в XIX веке. Сложность и разнообразие этого развития в различных странах. Сложность и неоднородность художественной культуры XIX века. Воздействие на искусство прогрессивной общественной мысли. Оппозиционность передовых явлений искусства XIX века господствующей официальной культуре. Формирование новых национальных художественных школ. Основные культурно-художественные тенденции в искусстве XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм, постимпрессионизм и их место в художественной культуре этой эпохи. Особое место романтизма в искусстве XIX века. Понятие предромантизма. Романтизм как широкое культурно-художественное движение, охватывающее различные сферы духовной жизни. Утверждение нового мироощущения, нового отношения к личности, новой концепции творчества. Развитие и отрицание просветительских идеалов в романтизме. Зыбкость типологических и хронологических границ романтизма в разных странах. Сложение нового типа реализма в XIX веке. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века. Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа. Эстетические учения XIX века, их связь с общественным развитием и художественной практикой. Особое развитие критики и ее роль в художественной жизни эпохи. Место различных школ в искусстве XIX века.
2	Французское искусство конца XVIII – первой половины XIX века.	Значение французской буржуазной революции XVIII века для развития мировой культуры. Различные политические и идейные течения во французской революции и культуре этого времени. Политическая карикатура эпохи революции. Оформление массовых празднеств. Художественная политика якобинцев. Классицизм как стиль искусства, воплотивший просветительские идеалы и, в частности, ряд важнейших идей, поглотивших революцию. Жак Луи Давид (1748-1825) – великий французский художник, открывающий новый этап развития искусства. Формирование его искусства. Поездка в Италию. Дореволюционные произведения Давида («Клятва Горациев», «Брут»). Классицизм как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей. Дореволюционный портрет Давида. Давид – общественный деятель и художник революции. Обращение к современности в исторических композициях («Убитый Лепелетье», «Смерть Марата»). Новое понимание героизма и утверждение ценности человеческой личности в искусстве Давида. Правдивость, взволнованность, идейная значительность искусства Давида, его революционный пафос.

		Портреты Давида. Возвращение Давида к классицизму в годы Директории. Перерождение революционного классицизма после Термидора. Классицистические картины Давида в эту эпоху («Сабинянки»), их отвлеченный характер. Давид – живописец Империи («Бонапарт на Сен-Бернаре», «Коронация Жозефины»). Портреты этого времени (портрет Рекамье, автопортрет, портрет жены). Изгнание Давида в Бельгию после реставрации Бурбонов. Поздние работы Давида. Педагогическая деятельность Давида. Значение его творчества для развития основных тенденций французского искусства XIX века (академический классицизм, романтизм, реализм). Другие мастера классицизма в конце XVIII – начале XIX века. Пьер Поль Прюдон (1758 – 1823) как выразитель более консервативных тенденций во французском искусстве этого времени. Его картины на мифологические и аллегорические сюжеты («Правосудие и мщение», «Психея, похищаемая эфирами»). Портреты Прюдона. Особенности его живописного мастерства. Рисунки Прюдона. Развитие французской художественной культуры в период Империи и в эпоху реставрации Бурбонов. Общественные отношения в годы наполеоновской империи и реставрации. Нарастание социальных противоречий и подъем демократического движения к концу первой трети XIX века. Живопись. Две тенденции в развитии исторической живописи. Пьер Нарсис Герен (1774-1835). Его картины, прославляющие Наполеона: «Бонапарт на Аркольском мосту», «Чумные в Яффе» и др. героизация образа Наполеона. Реалистические и романтические тенденции в искусстве Гро. Его стремление создать новую концепцию батальной живописи. Гро в период реставрации. Творческая трагедия художника. Франсуа Жерар (1770-1837) - мастер светского портрета. Анн Луи Жироде-Триозон (1767-1824) - романтические элементы в его искусстве. Жан Огюст Доминик Энгр (1780 – 1867) - центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Его теоретические позиции. Классицистические принципы Энгра и их отличие от революционного классицизма Давида. Противоречивость искусства Энгра. Точное и строгое объективное наблюдение натуры в его портретах (портреты семьи Ривьер, портрет Бертена и др.), высокое мастерство и своеобразие рисунка Энгра. Поиски отвлеченно-монументального идеального классицистического стиля в исторической живописи («Зевс и Фетида», «Апофеоз Гомера», «Обет Людовика XIII»). Романтические черты искусства Энгра. Изображение обнаженной натуры («Купальщица Вальпинсона», «Одалиска»). Место Энгра во французском искусстве XIX века.
--	--	---

		Скульптура. Классицизм во французской скульптуре первой половины XIX века. Его отвлеченно-идеализирующий характер. Дени-Антуан Шодэ (1763-1810), статуя Наполеона, работы на мифологические сюжеты. Пьер Картелье (1757-1831) – декоративные работы на фасаде Лувра, портрет Верньо.
3	Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX века.	Франсиско Гойя (1746-1828) – великий испанский художник, первый яркий мастер романтизма, наметивший новые пути развития европейского искусства XIX века. Историческая обстановка в годы молодости Гойи. Испания под гнетом абсолютизма и инквизиции. Ранние работы художника (картоны для шпалер, портреты). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Капричос», их критический характер. Своеобразие образных решений, значение гротеска в его работах. Живопись 1790-х и 1800-х годов. Выражение трагических противоречий действительности, утверждение красоты и значительности народных образов. Высокое колористическое мастерство Гойи. Жанровые картины («Дом умалишенных»), «Одетая Маха», «Обнаженная Маха», портреты («Посол французской республики Гиймарде, «Изабелла Кобес де Пормоль»). Резкая критика образов испанской реакции («Семейный портрет Карла IV»). Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Св. Антония Флоридского). Творчество Гойи в конце 1800-х х- 1810-х годах, связь его с национально-освободительной борьбой испанского народа против Наполеона («Расстрел повстанцев», серия офортов «Бедствия войны»). Напряженный драматизм этих работ, героическое звучание образов. Портреты и жанровые картины 1810-х гг. («Автопортрет», «Трибунал инквизиции», «Майское дерево»). Позднее творчество. Роспись «Дома глухого», серия «Диспаратес», мрачная фантастика этих работ. Связь Гойи с испанской революцией (1820-1823 гг.) и отражение ее подъема и поражения в его творчестве. Живописные искания позднего Гойи. Последние годы жизни в Бордо (серия «Бордосские быки», портреты). Значение творчества художника для дальнейшего развития искусства XIX века во Франции и других странах.
4	Искусство Англии первой половины XIX века.	Англия – передовая капиталистическая страна XIX века. Своеобразие развития английского общества. Демократические тенденции в английском изобразительном искусстве и расцвет английского пейзажа. Связь с традициями искусства Клода Лоррена и малых голландцев. Развитие акварели и ее влияние на реалистическое решение задач передачи света и воздуха. Джон Кром Старый (1768-1821) и Норичская школа. Джон Констебль (1776-1837) – крупнейший мастер реалистической живописи Англии и основоположник западноевропейского пейзажного искусства нового времени. Формирование творчества Констебля. Расцвет его искусства в

		1820-х годах: «Телега для сена», «Собор в Солсбери», «Скачущая лошадь», «Хлебное поле», пейзажные этюды с натуры. Новое отношение к природе как источник радикальной реформы пейзажной живописи. Обостренное чувство изменчивости и многообразия природы, эмоциональность ее восприятия. Разработка пленэра, особенности колорита и живописной манеры. Реализм и демократизм искусства Констебля, новаторский характер его живописи как причина непризнания его английской публикой и критикой того времени. Творчество Констебля в оценке передовых французских художников и критиков. Близкие к Констеблю художники. Ричард Паркс Бонингтон (1802-1828), его пейзажи, портреты и исторические картины. Связь Бонингтона с французской романтической школой. Джозеф Уильям Тернер (1775-1851), его пейзажи и исторические картины. Романтический характер его искусства. Интерес к передаче необычных состояний природы, световоздушных эффектов («Мол в Кале», «Последний рейс корабля «Смелый», «Дождь, пар и скорость»). Пейзажи Венеции. Акварели Тернера. Особенности композиционно-пространственных построений и колорита его работ. Доминирующая склонность к субъективной интерпретации натуры в позднем творчестве Тернера. Культурное развитие Шотландии и формирование шотландской школы в литературе и искусстве конца XVIII – начала XIX века. Генри Реберн (1756-1823) – крупный мастер портрета («Сэр Кларк с женой», «Вальтер Скотт», «Элеонора Бетюн», «Полковник Гленгерри»). Романтические и реалистические черты его работ. Развитие бытовой живописи Дэвид Уилки (1785-1841), его жанровые картины («Слепой скрипач») и портреты. Эклектический характер английской официальной академической школы. Томас Лоренс (1769-1830) как характерный мастер официального парадного портрета.
5	Искусство Италии первой половины XIX века.	Италия в XIX веке и характер ее художественной жизни. Рим как центр классицистического искусства. Классицизм в итальянской и европейской скульптуре этого времени. Антонио Канова (1757-1822) – крупнейший мастер итальянской классицистической скульптуры. Его работы на мифологические сюжеты – «Амур и Психея», «Персей», «Геба», портреты (статуя Наполонеона, Полина Боргезе), надгробия. Утонченное изящество и сентиментальный характер его идеальных образов. Влияние Кановы на развитие европейской пластики. Иностранные художники в Риме. Бертель Торвальдсен (1770-1844) – крупнейший датский скульптор, работавший в Италии. Строгий классицизм его работ («Язон с золотым руном», «Меркурий со свирелью», памятник Потоцкому).
6	Романтизм во французском искусстве XIX века.	Культура Франции в первые десятилетия XIX века. Зарождение и развитие романтизма как передовой тенденции культурно-художественного развития. Идеальная и

		стилистическая неоднородность романтизма. Романтическое движение 1810-1830-х годов как выражение прогрессивных демократических идеалов эпохи, как протест против реакции времен Реставрации. Его антибуржуазная направленность. Интерес к национальной средневековой истории и национальному своеобразию. Отношение к современности. Интерес к исключительному и необычному в реальной действительности, к Востоку, литературным сюжетам. Темы революционной борьбы в творчестве ведущих мастеров романтической школы. Драматизм романтического искусства, его глубоко эмоциональный характер. Борьба романтизма против норм и канонов классицизма. Художественные особенности романтизма. Иное по сравнению с классицизмом понимание композиции, живописных проблем, рисунка, светотени. Хронологические рамки развития романтизма и его историческое значение. Романтизм в оценке современников. Стендаль, Гюго и Бодлер о романтизме. Романтизм и художественная критика (Бодлер, Т. Готье). Живопись. Теодор Жерико (1791-1824) – первый крупный художник романтик. Ранние военные сцены Жерико («Офицер конных егерей императорской гвардии», «Раненый кирасир» и др.), их связь с творчеством Гро. Поездка в Италию и работа над композицией «Бег свободных лошадей». Развитие в творчестве Жерико героических тенденций искусства Давида и утверждение общественной значимости искусства. Трагическая напряженность и драматизм работ Жерико («Плот Медузы»). Поездка в Англию, появление социальных мотивов в его творчестве. Литографии Жерико. Мастерство реалистического обобщения в изображении повседневной действительности в поздних работах («Скачки в Эпсоме», «Известковая печь»). Глубокий психологизм поздних портретов художника (портреты душевнобольных). Значение творчества Жерико для последующего развития искусства. Эжен Делакруа (1798-1863) – центральная фигура французского романтизма и один из крупнейших мастеров европейской живописи. Его первые произведения – «Ладья Данте», «Резня на Хиосе». Новое понимание исторической живописи. Салон 1824 года и столкновение новых романтических принципов с реакционной академической школой. Взволнованный пафос работ Делакруа. Поиски героических образов. Активизация выразительных возможностей живописи. Новое понимание композиции и колорита. Напряженные контрасты цвета и светотени как средство усиления эмоциональной выразительности. Поездка в Англию. Картина «Смерть Сарданапала» и ее оценка в Салоне 1827 года. «Свобода, ведущая народ» как одно из ярчайших отражений революционной борьбы в изобразительном искусстве. Делакруа после революции 1830 года. Поездка на Восток и связанное с ней обогащение тематики и стиля («Алжирские женщины», «Марокканец, седлающий коня»). Поиски героики
--	--	---

		в средневековой истории, в произведениях Шекспира и Байрона. Декоративность поздних работ Делакруа, сложность их живописной структуры. Поиски драматического монументального стиля: батальные картины – «Въезд крестоносцев в Константинополь», росписи в Палате депутатов в Лувре, в капелле Ангелов церкви Сен Сюльпис. Портреты Делакруа («Автопортрет в зеленом жилете», «Портрет Шопена»). Делакруа как крупнейший анималист. Рисунки художника. Литературное наследие Делакруа (дневник, письма, статьи об искусстве), его эстетические взгляды. Влияние Делакруа на развитие французской живописи. Другие художники, связанные с романтизмом. Военные и жанровые темы в литографиях Никола Т. Шарле (1792-1845) и Огюста Раффе (1804-1860). Теодор Шассерио (1819-1856), его портреты, картины на восточные и литературные сюжеты. Эжен Девериа (1805-1865) и Арии Шеффер (1795-1858). Ориентализм во французской живописи. Александр Габриэль Декан (1803-1860). Его картины на восточные сюжеты. Поль Деларош (1797-1856) – внешняя занимательность, мелодраматизм его исторической живописи. Развитие романтического пейзажа, Поль Юэ (1803-1869). Скульптура. Стремление передовых скульпторов первой половины XIX века к созданию монументальных, полных героического пафоса произведений. Трудности осуществления их замыслов в условиях современной действительности. Пьер Жан Давид д'Анже (1788-1856). Его портреты и монументальные произведения. Сочетание классицистических («Памятник Расину») и романтических («Надгробие генерала Гобера») тенденций в его творчестве. Портреты Давида д'Анже. Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции первой половины XIX века. Его тесная связь с искусством передовой романтической школы в живописи. Самое значительное монументальное произведение Рюда, воплощающее высокие гражданственные идеалы – «Марсельеза». Другие работы Рюда – «Неаполитанский рыбак», надгробие Годфруа Кавеньяка, «Маршал Ней». Драматическая выразительность образов Рюда. Антуан Бари (1796-1875) – скульптор-анималист. Романтический характер его произведений, их стилистические особенности – динамизм и напряженность пластической формы.
7	Искусство Германии первой половины XIX века.	Историческая обстановка в Германии к началу XIX века. Немецкая культура первой половины XIX века. Расцвет философии, литературы (Гете, Шиллер, Гейне) и музыки. Связь с ними многих явлений изобразительного искусства. Классицизм в немецкой скульптуре, Иоганн Готфрид Шадов (1764-1850) – ее крупнейший представитель (Квадрига на Бранденбургских воротах, портреты). Романтизм в немецкой культуре и искусстве. Связь с

		философией (Фихте, Шеллинг). Особенности немецкой романтической эстетики (Гегель, братья Шлегель, Тик, Вакенродер). Романтизм в изобразительном искусстве, его неоднородность. Созерцательный, мистический характер немецкого романтизма. Религиозные основы творчества многих его мастеров. Филипп Отто Рунге (1777-1810) и начало романтизма в немецкой живописи. Мистический пантеизм Рунге и его цикл «Времена суток». Портреты Рунге, сложность их содержательной программы («Мы втроем», портрет Луизы Пертес). Новаторские поиски Рунге в области цвета. Каспар Давид Фридрих (1774-1840) - крупнейший мастер немецкого романтического пейзажа. Поэтическая интерпретация мотивов родной природы в его искусстве («Двое, созерцающие луну», «Луга близ Грейфсвальда»). Сложность образной концепции работ Фридриха, их символический характер («Крест в горах», «Монах у моря»). Оригинальность композиционных приемов и живописных решений. Дальнейшее развитие пейзажной живописи Германии. Карл Блехен (1798-1840) – видный мастер немецкого пейзажа первой половины XIX века. Ранний романтический период в его творчестве. Переход к реализму в поздних работах («Завод близ Нейштат-Эбервальд»). «Назарейская школа» как наиболее консервативный вариант европейского романтизма. Этические идеалы назарейцев. Попытка возродить традиционную религиозную живопись. Фридрих Овербек (1789-1869) и Петер Корнелиус (1784-1867) – характерные представители этой школы. Господствующее положение назарейцев в художественных академиях Германии. Дюссельдорфская школа в первой половине XIX века. Значение исторического жанра. Развитие демократических идей в немецком искусстве в период подготовки революции 1848 года. Карл Лессинг (1808-1880), его исторические картины гуситского цикла. Альфред Ретель (1816-1859), его монументальная живопись (фрески ратуши в Аахене). Графические работы Ретеля («Пляска смерти», «Еще одна пляска смерти»). Переплетение реальной истории с легендарными и сказочными мотивами в творчестве большинства поздних немецких романтиков. Обращение к фольклору. Мориц фон Швинд (1804-1871). Сентиментальный, повествовательный характер его искусства. Течение «Бидермейер», его место в развитии немецкого искусства. Поэтизация быта, ограниченность идеалов бидермейера. Изображение народной жизни в творчестве Людвиг Рихтера (1803-1884). Георг Фридрих Керстинг (1785-1847) и его «комнатные портреты». Реалистическая бытовая живопись Карла Шпицвена (1808-1885).
--	--	---

8.	Искусство Франции в середине и второй половине XIX века.	Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй Империи (1830-1870 гг.). Обострение социальных противоречий. Консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Новые проблемы, выдвинутые изменившейся культурно-исторической ситуацией: задача «полного отображения своего времени» (Бальзак), изучения, осмысления и оценки современной жизни. Сложение и развитие реализма во французской литературе и искусстве, его демократический характер, связь с традициями романтизма. Противостояние официальному салонно-академическому искусству. Выработка эстетической программы реализма в литературе (Бальзак, Шанфлери) и художественной критике. Консидеран, Лавирон и Гальбаччо – виднейшие представители демократической критики 1830-х годов. Критическая деятельность Торе и его место в художественной жизни Франции 1830-1850-х годов. Живопись и графика. Первые выступления художников реалистической школы. Подъем прогрессивной графики в начале 1830-х годов (Шарле, Монье, Гранвиль и др.). Филипп Жанрон (1809-1877), его жанровая живопись. Оноре Домье (1808-1879) – великий мастер демократического реализма во Франции. Связь его творчества с романтизмом. Ранние литографии («Законодательное чрево», «Улица Транснонэн», «Не суйтесь» и др.). Острота политической сатиры Домье. Переход к бытовой сатире в середине 1830-х гг. Яркая критика буржуазной действительности. Серии литографий («Роббер Макер», «Добрые буржуа», «Люди юстиции» и др.). Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов Домье. Отражение революции 1848 года в его творчестве. Живопись Домье («Прачка», «Любитель гравюр», «Вагон третьего класса», «Восстание» и др.). Цвет и композиция в картинах Домье. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности. Утверждение моральной значительности в поэзии обыденности. Поздние литографии. Трагический характер позднего творчества («Дон Кихот и Санчо-Панса»). Скульптура Домье (сатирические бюсты, «Ратапуаль»). Значение творчества Домье в последующем развитии французского и мирового искусства. Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа. Предшественники барбизонцев во Франции (Ж. Мишель), их связь с искусством Констебля. Изучение и правдивое воспроизведение барбизонцами родной природы, определившие расцвет национального реалистического французского пейзажа. Теодор Руссо (1812-1867) как ведущий художник «барбизонской школы». Его внимание к обыденным мотивам природы. Правдивость и эпическая мощь его пейзажей («Вид в окрестностях Гранвиля», «Аллея каштанов», «Дубы» и др.). Творчество Жюлья Дюпре (1811-1889). Романтическая
----	--	--

		взволнованность его лучших работ («Вечер», «Морской отлив в Нормандии»). Другие пейзажисты-барбизонцы – Нарсис Диас де ля Пенья (1807-1876), его романтические фигурные композиции и пейзажи. Шарль Добиньи (1817-1878). Лирическая тонкость его пейзажей («Шлюз в Оптево», «Облачный день», «Берега Уазы» и др.), их живописные достоинства. Констан Тройон (1810-1865). Сочетание пейзажа и изображения животных во многих его работах. Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Сложный и разнообразный характер творчества Коро. Разработка лирического интимного пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Пейзажи Италии («Утро в Венеции», «Вилла д'Эсте»). Поэтические образы французской природы («Порыв ветра», «Мост в Манте», «Колокольня в Дуэ» и др.). Женские портреты Коро, их своеобразие. Колористическое совершенство лучших работ Коро. Мастерство передачи света и воздуха. Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец и рисовальщик. Его раннее творчество. Портреты. Революция 1848 г. и утверждение демократических принципов искусства Милле. Обращение к бытовому жанру, особенности его понимания. Эпический характер изображения сельской жизни и крестьянского труда («Сеятель», «Собираательницы колосев» и др.). резко критический характер ряда его работ («Человек с мотыгой», «Отдых виноградаря»). Создание монументального и поэтического образа крестьянина. Эволюция живописного мастерства. Рисунки и пастели Милле. Пейзажи («Зима с воронами», «Времена года»). Высокое моральное и гуманистическое значение искусства Милле. Гюстав Курбе (1819-1877), его ведущее место в развитии французского реализма. Раннее творчество (автопортреты, «Гамак»), его связь с романтизмом. 1848 год и развитие демократического реализма Курбе. Изображение повседневной действительности. Утверждение материальности мира. Монументальная трактовка жанровой картины («После полудня в Орнате», «Дробильщики камня»). «Похороны в Орнате» как яркое правдивое изображение различных типов французской провинции. Картина «Мастерская художника», ее программный характер. Портреты («Бодлер», «Берлиоз»), обнаженная натура, пейзаж, натюрморт («Купальщицы», «Бой оленей», «Волна» и др.). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Высказывания Курбе об искусстве. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего творчества (конец 50-х – 60-х годов). Оттенок салонности в некоторых его работах. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние. Условия развития реализма в годы Второй империи. Острая борьба передовых художников с салонным академическим искусством и ее отражение в современной художественной критике. Выступления в защиту реализма Шанфлери,
--	--	---

		Кастаньяри и других прогрессивных критиков этого времени. Салонно-академическое искусство Франции в этот период. Его реакционная сущность. Художественные особенности этого направления: эклектизм, искания декоративности, внешней пышности, поверхностной развлекательности. Характерные мастера - Кутюр, Жером, Кабанель, Бугро и другие. Проникновение в академическое искусство некоторых внешних особенностей реализма. Эрнест Мейссонье (1815-1891). Его исторические и жанровые картины. Их поверхностный, натуралистический характер. Развитие различных жанров в живописи третьей четверти XIX века: бытовой жанр (Жюль Бастьен-Лепаж, Жюль Бретон), пейзаж (Эжен Буден). Скульптура. Жан - Батист Карпо (1827-1875) - крупнейший французский скульптор середины XIX века. Его портреты и монументально-декоративные работы («Танец», «Четыре части света»). Жизненная полнокровность и непосредственность выражения образов Карпо. Жюль Далу (1838-1902) - один из ведущих мастеров реализма во французской скульптуре XIX века. Демократические тенденции его искусства. Его жанровые скульптуры, монументальные работы («Триумф республики», скульптуры для «Памятника труда»).
9.	Искусство Германии середины и второй половины XIX века.	Социальная и политическая характеристика Германии в середине и во второй половине XIX века. Новые тенденции культурно-художественного развития. Формирование реалистического искусства, его особенности. Дюссельдорфская школа и развитие жанровой живописи. Отражение революционного движения и демократического подъема 1840-х гг. Общество «Этюдник» и его значение в художественной жизни Германии середины XIX в. Развитие критических тенденции в творчестве Карла Хюбнера («Силезские ткачи»), Петера Хазенклевера («Рабочие и магистрат»). Идейное измельчание, снижение социально-критических тенденций жанровой живописи Дюссельдорфской школы во второй половине XIX века (Людвиг Кнауш). Адольф Менцель (1815-1905) - центральная фигура немецкого реализма XIX века. Широта изображения современной действительности, интерес к истории. Графика и живопись Менцеля, его рисунки. Иллюстрации («История Фридриха П»), исторические картины («Концерт в Сан-Суси» и др.). Пейзажи и жанровые картины («Похороны жертв Мартовской революции», «Театр Жимназ» и др.). Острота наблюдения действительности, поиски новых живописных средств ее выражения. «Железопрокатный завод» - первое изображение в живописи индустриального труда рабочих. Позднее творчество Менцеля («Процессия в Гастейне», «Рынок в Вероне»). Вильгельм Лейбль (1844-1900) - один из ведущих мастеров реалистической живописи в Германии. Его жанровые картины («Крестьянки из Дахау», «Три крестьянки в церкви», «Деревенские политики») и портреты. Особенности

		живописного мастерства Лейбля.
10.	Искусство Англии во второй половине XIX века.	Англия второй половины XIX века. Новые тенденции художественной культуры, противостоящие официальному академическому искусству. Форд Мэдокс Браун (1821-1893), отзвуки романтизма в его творчестве, стремление к возвышенной трактовке современной темы, прозаичность художественного языка. Создание под влиянием Мэдокса Брауна «Братства прерафаэлитов». Стремление прерафаэлитов вернуться к наивному искусству дорафаэлевского периода как средство уйти от пошлости буржуазной эпохи. Трактовка евангельских сюжетов как драмы человека. Стилизация в художественном языке прерафаэлитов. Сочетание детализированного рисунка и условного колорита, Соединение натурализма и мистики в картинах Холмена Ханта (1827-1910). Мистическая символика творчества Данте Габриэля Россетти (1823-1882). Поддержка Рескиным прерафаэлитов в художественной критике. Идеи утопического социализма и художественная деятельность Уильяма Морриса (1834-1896). Его роль в развитии декоративно-прикладного искусства, художественной полиграфии.
11.	Искусство Австрии.	Ведущее значение архитектуры в искусстве Австрии этого времени. Развитие в конце XIX в. стиля «модерн», претендовавшего на роль всеобщего архитектурного стиля. Возникновение «Венского Сецессиона». Густав Климт (1862-1918) - его ведущий художник. Символизм его творчества.
12	Искусство Италии.	Воздействие идей освободительного движения в Италии на развитие искусства. Обновление искусства и формирование новой национальной школы в период рисорджименто и после объединения Италии. Доменико Морелли (1823-1901), переплетение романтических и реалистических тенденций в его творчестве. Группа художников «маккиайоли» во Флоренции, развитие реалистической жанровой живописи и пейзажа. Сильвестро Лега. Телемако Синьорини. Джованни Фаттори. Противоречивые тенденции в творчестве Джованни Сегантини (1858-1899), крупнейшего итальянского художника второй половины XIX века.
13	Искусство других стран западной Европы в XIX веке.	Роль и значение национальных школ различных стран Европы в развитии искусства XIX века. Их вклад в сокровищницу мирового искусства. Воздействие на подъем и расцвет национального искусства демократических движений второй половины XIX века. Искусство Бельгии Революция 1830 года и образование самостоятельного бельгийского государства. Развитие исторической романтической живописи. Обращение к национальным художественным традициям (Вапперс, Галле). Реализм в бельгийском искусстве середины XIX века. Шарль де Гру

		(1825-1870). Константен Менье (1831-1905) - крупнейший бельгийский живописец и скульптор конца XIX века. Реализм и демократизм его творчества. Обращение к темам труда и образам рабочих. Ранние живописные работы Менье («Табачная фабрика в Севилье», «Возвращение из шахты», пейзажи). Скульптурные произведения Менье («Молотобоец», «Грузчик», «Памятник труда» и другие), их героический характер. Искусство Голландии Создание национальной реалистической школы бытовой живописи и пейзажа в середине XIX века. Развитие традиций голландского искусства XVII века. Гагская школа. Реалистический пейзаж и марина (Х.В.Месдаг, братья Я. и В.Марис, А.Мауве). Иосеф Израэльс (1824-1911) - мастер жанровой живописи Голландии. Картины из жизни рыбаков («Труженики моря», «Ловец креветок» и другие). Иоган Бартольд Ионгкинд (1819—1891), его пейзажная живопись и офорты. Связь Ионгкинда с французской школой.
14	Искусство скандинавских стран и Финляндии.	Развитие в XIX веке национальных школ в скандинавских странах и Финляндии. Искусство Норвегии. Кристиан Крог (1852-1925) и Эрик Вереншель (1855-1938) — ведущие художники-реалисты. Эдвард Мунк (1863— 1944). Трагическая выразительность его живописных и графических работ, как один из источников развития экспрессионизма. Искусство Швеции, Андерс Цорн (1860-1920). Картины и офорты Цорна, их жизненная энергия и живописная сила. Искусство Финляндии. Альберт Эдельфельт (1854-1905) - виднейший реалистический живописец Финляндии. Связь финского искусства с русским. Аксели Гален-Каллела (1865-1931) - многообразный характер его искусства; реализм и народность его ранних и некоторых поздних работ. Проявление стиля модерна во многих произведениях среднего периода, его национально своеобразный характер.
15	Искусство США в XIX веке.	Особенности общественного и культурного развития Соединенных Штатов Америки в XIX веке. Развитие национальной художественной школы, ее отличительные черты. Ведущие художники США XIX века. Джордж Иннес (1825-1894) и сложение национального реалистического пейзажа. Уинслоу Хомер (1836-1910) - виднейший реалистический живописец Америки. Его основные работы («Пленные с фронта», «Охотник и гончая», «Гольфстрим» и другие). Картины и акварели из жизни моряков, лесорубов, охотников, негров. Гуманистическая направленность и демократический характер произведения У.Хомера. Его борьба против салонного буржуазного искусства. Томас Икинс (1844-1916) - один из крупнейших мастеров реализма XIX века. Его портреты, сила и экспрессия их психологической характеристики. («Портрет Уитмена»,

		«Доктор Гросс»). Джемс Мак-Нейл Уистлер (1834-1903). Его связь с английской и французской школами. Живопись и графика Уистлера. Его портреты («Портрет матери», «Портрет мисс Сесили Александер»). Пейзажи Уистлера, его интерес к передаче световоздушных эффектов. Поиски утонченной гармонии цвета. Портреты Дж.С. Сарджента («Портрет Р.Стивенсона» и другие). Огастес Сент—Годенс и его скульптуры. Антиреалистические тенденции в искусстве США в конце XIX века.
	Французское искусство конца XIX - начала XX вв.	Франция после Парижской коммуны. Спад демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистских течений. Его провозвестники: Гюстав Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве; Пьер Пюви де Шаванн (1824-1898), его стремление возродить монументально-декоративную живопись («История св. Женеьевы» в Пантеоне и др.). Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности. Развитие импрессионизма. Живопись и графика. Эдуард Мане (1832-1883) - один из крупнейших мастеров французской живописи. Его ранние работы. Связь с классической традицией искусства прошлого («Олимпия», «Завтрак на траве»). Сцены современной жизни («Музыка в Тюильри», «Завтрак в мастерской», «В лодке», «Бар в Фоли-Бержер»). Портреты Мане. Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр в творчестве Мане. Его натюрморты и пейзажи. Особенности живописного мастерства Мане. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Высокие завоевания Мане в передаче света и воздуха. Место Мане в развитии французского искусства. Его значение для формирования и развития импрессионизма. «Батиньольская школа». Враждебное отношение буржуазной публики и официальной критики к искусству Мане и близких к нему художников. Первые защитники Мане и импрессионистов (Золя, Дюранти и пр.). Импрессионизм. Его зарождение на рубеже 1860-1870-х годов. Характеристика этого течения, связь с реалистическим искусством, протест против академизма. Интерес к современной жизни, стремление к передаче непосредственных впечатлений действительности, ее динамики и изменчивости. Особое внимание к живописным проблемам, передаче световоздушной среды. Новое понимание композиции. Программа пленэра. Обогащение цвета. Особенности техники.

	Два этапа в развитии этого течения. 1870 - е - нач. 1880-х гг. - период наибольшего творческого единства художников-импрессионистов. Обособление путей их развития в последующие годы. Клод Моне (1840-1926) и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в произведениях Моне (пейзажи Аржантея). Развитие городского пейзажа («Бульвар капуцинок в Париже»). Дальнейшее развитие импрессионистических принципов в позднем творчестве Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы. Серии «Стога», «Руанские соборы» и др., их новаторский характер. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ («Кувшинки»). Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839-1899). Интимный, лирический характер его искусства. Камиль Писсарро (1830-1903). Утверждение значительности обыденных мотивов в его творчестве. Создание обобщенных образов французской природы в работах Писсарро. Его городские пейзажи. Огюст Ренуар (1841-1919). Ранний период творчества («Кабачок тетушки Антонии», «Лиз» и др.). Переход к импрессионизму в конце 1860-х - начале 1870-х гг. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету («В ложе», «Мулен де ля Галетт», «Обнаженная» и др.). Жизнерадостный характер искусства Ренуара. Особенности его живописных исканий, техники. Монументальное обобщение формы, декоративные тенденции в поздних работах Ренуара. Скульптуры Ренуара. Эдгар Дега (1834-1917). Его значение в развитии французского искусства этого времени. Особое место Дега в группе импрессионистов. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Развитие в его живописи реалистических тенденций французского искусства XIX века. Ранние работы Дега. Его блестящие реалистические портреты, острота их характеристик, точность в передаче движения и жеста. Изображения современной жизни. Черты иронии в искусстве Дега. Его критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа («Абсент», «Гладильщицы»). Работа Дега над рисунком и композицией, его новаторство в этой области. Тема балета в искусстве Дега, изображения скачек, «Женщины за туалетом». Колористические искания Дега. Скульптуры Дега. Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние десятилетия XIX века. Разнообразие творческих тенденций, активизация интереса к неевропейским культурам, расширение спектра художественных традиций. Окончательное падение престижа официального Салона в художественной жизни.
--	--

		Организация различных художественных обществ («Общество независимых художников» и др.) и группировок. Их активная экспозиционная деятельность. Развитие символизма во французской литературе и изобразительном искусстве. Его теоретическая программа («Манифест символизма» Ш. Мореаса). Связь с философией интуитивизма (Бергсон). Иррационализм, уход от действительности в мир поэтического вымысла, мифа, легенды. Идейная и стилистическая неоднородность символизма. Одилон Редон (1740—1916) - наиболее яркий и последовательный представитель символизма в живописи и графике. Его графические циклы - «В мире мечты», «Начала», «Эдгару По». Цветовое богатство и своеобразие живописи Редона («Будда», «Закрытые глаза», портреты, натюрморты). Формирование стиля модерн (ар нуво) во Франции и других странах в последнее десятилетие XIX века. Преодоление эклектизма в архитектуре, поиски нового универсального стиля, синтеза искусств. Жизнестроительные концепции модерна. Многообразие стилевых оттенков модерна, своеобразие его проявления в различных национальных школах. Наиболее полное выражение модерна в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве Франции. Постимпрессионизм. Стремление преодолеть эмпиризм и созерцательность импрессионизма в творчестве различных художников, объединяемых понятием постимпрессионизма. Поиски синтетического, обобщенного выражения действительности в их искусстве. Неоимпрессионизм и теория «научного импрессионизма» (пуантилизм). Жорж Сера (1858-1891) - самый крупный мастер неоимпрессионизма. Его фигурные композиции («Воскресенье на Гранд-Жатт») и пейзажи. Поль Синьяк (1863-1935). Его пейзажи и теоретическое наследие. Поль Сезанн (1839-1906) - крупнейший художник Франции. Поиски сущностных закономерностей в передаче реального мира. Ранний период творчества Сезанна («Таянье снега в Эстаке», «Натюрморт с черными часами», портреты). Сближение с импрессионизмом (пейзажи Понтуаза и Овера). Преодоление ограниченности импрессионистического метода в зрелый период творчества Пейзажи, натюрморты, портреты, фигурные композиции Сезанна. Стремление к обобщенному синтетическому выражению натуры. Значение цвета в искусстве Сезанна, своеобразие композиционно-пространственных решений. Влияние Сезанна на последующее развитие искусства. Винсент Ван Гог (1853-1890). Ранний голландский период его творчества. Интерес к народной жизни, демократизм его искусства. Особенности раннего стиля («Едоки картофеля»). Переезд во Францию, влияние французского и дальневосточного искусства. Арльский период - время полного выражения творческих концепций Ван Гога. Тематическое
--	--	--

		разнообразие его искусства, драматизм и глубокая человечность. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности рисунка и колорита («Ночное кафе в Арле», пейзажи, портреты). Поздние работы («Портрет доктора Гаше», «Церковь в Овере»). Поль Гоген (1848—1903). Его протест против буржуазной цивилизации, поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока, в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве. Раннее творчество. Поездка в Бретань и формирование клуазонизма (синтетизма). Его особенности: декоративно-плоскостная трактовка формы, значение чистого цвета, поиски линейной выразительности («Видение после проповеди» и др.). Гоген в Полинезии. Высший расцвет его искусства. Пейзажи, фигурные композиции («Женщина, держащая плод», «А, ты ревнуешь?» и др.). Роль Гогена в формировании стиля модерн Скульптура Гогена. Его литературное наследие. Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) и развитие в его творчестве некоторых тенденций искусства Дега. Критическое изображение изнанки парижской жизни («В кафе»). Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы. Портреты Тулуз-Лотрека, их обостренная экспрессия. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката («Диван Жапонез», «Аристид Брюан в своем кабаре» и др.). Его связь со стилем модерн. Теофиль Александр Стейнлен (1859-1923) - видный представитель прогрессивной графики этого времени. Развитие традиций политической сатиры Домье в его творчестве. Литографии («Стачка», «Локаут» и др.), рисунки и плакаты Стейнлена. Скульптура. Огюст Роден (1840-1917) - крупнейший французский скульптор этого времени. Сложный и разнообразный характер его творчества. Стремление Родена возродить идейное и общественное значение скульптуры. Идеи гуманизма, прославление гражданского мужества («Граждане Кале»). Драматизм и поиски психологической выразительности в его творчестве. Работа над «Вратами ада» и связанные с ней скульптурные произведения («Мыслитель», «Поцелуй» и др.). Портреты Родена. Элементы символизма в искусстве Родена, импрессионистические тенденции некоторых его произведений. Особенности мастерства Родена. Влияние Родена на развитие мировой пластики.
	Искусство Германии конца XIX - начала XX вв	Германия в конце XIX века. Ускоренное развитие капиталистических отношений в стране после возникновения единой империи. Развитие новых тенденции в немецкой культуре. Немецкое искусство этого времени. Поиски монументального

		стиля в работах Ханса фон Маре (1837-1887), (Фрески Зоологической станции в Неаполе). Усиление в творчестве некоторых художников тенденции к формальным поискам. Адольф фон Хильдебрандт (1847-1921) - крупнейший немецкий скульптор этого времени. Развитие символизма (Арнольд Беклин). Макс Клингер (1857-1920), его значение в развитии немецкой графики. Реалистическое искусство. Макс Либерман (1847-1935) и его живопись. Ранние картины, посвященные народной жизни («Сапожная мастерская» и др.), портреты. Его переход к импрессионизму. Другие мастера, связанные с этим течением - Макс Слефогт, Ловис Коринт. Демократические тенденции в немецком искусстве конца XIX и начала XX века. Кэте Кольвиц (1867-1945) - крупнейший немецкий график этого периода. Изображение жизни, страданий и борьба немецкого народа в ее искусстве. Ранние работы Кольвиц, серии «Восстание ткачей», «Крестьянская война», отдельные листы. Драматизм и выразительность этих работ. Поиски обобщенных, монументальных решений
--	--	---

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Лекционный материал, рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7. 1 Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ОПК-4: способность работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект ОПК-5: способность свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в	Знать: основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям Уметь: применять различные методологические подходы к изучению темы; - анализировать исторические проблемы; - собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников для подготовки докладов и сообщений Владеть: навыками комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам; - понятийным аппаратом дисциплины, техниками анализа текстов; - навыками работы с научной литературой, интернет – ресурсами, специализированными базами данных	5 «отлично»	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
	Знать: основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изобразительного искусства; - памятники мировой и отечественной архитектуры и культуры, имена и произведения выдающихся мастеров мирового и отечественного искусства; - взаимодействие и связь между	4 «хорошо»	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах. Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и

		«зачтено» «не зачтено»	существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию. Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем уровне (для своего курса). Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения..Демонстрирует высокий или средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к творческому развитию. Студент не явился на зачет.
--	--	--------------------------------------	---

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

ЗНАНИЯ	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач.
	2	Минимальный уровень	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не

		не достигнут	умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
НАВЫКИ	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

7.2 Содержание текстовых материалов

(типичные контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

Перечень вопросов к зачету (1 семестр).

1. Происхождение искусства. Периодизация первобытного искусства.
2. Искусство палеолита. Его особенности. Монументальная живопись на юге Франции и Испании.
3. Искусство эпохи мезолита.
4. Искусство неолита в северных и южных областях.
5. Додинастический период в египетском искусстве. Палетка Нармера.
6. Раннединастический период в искусстве Египта. Сложение основных канонических типов изображения.
7. Скульптура Древнего царства.
8. Комплекс фараона Джосера в Саккаре.
9. Комплекс пирамид царского некрополя в Гизе.
10. Рельефы и росписи Древнего царства.
11. Архитектурный комплекс в Дейр-эль-Бахри.
12. Живопись в гробницах Среднего царства.
13. Скульптура Среднего царства.
14. Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.
15. Сложение храмового ансамбля в Карнаке.
16. Храмовый ансамбль Луксора
17. Скульптурный портрет XVIII династии
18. Живопись и рельеф XVIII династии. Гробницы фиванской знати.
19. Архитектура Амарнского периода.
20. Скульптурный портрет Амарнского периода.
21. Рельеф и живопись в эпоху Амарны.
22. Гробница Тутанхамона.
23. Архитектура времени Рамессидов (Сети I, Рамсес II).
24. Абу-Симбел
25. Скульптура и живопись XX династии
26. Поздний период в египетском искусстве, периодизация, основные особенности развития художественного стиля.
27. Скульптура в период XXV-XXVI династий.
28. Эллинистический и римский период в искусстве Древнего Египта.
29. Храмы эллинистического Египта
30. Архитектура и скульптура раннединастического периода шумерского искусства.
31. Искусство аккадской династии.
32. Скульптура позднешумерского искусства.
33. Зиккураты Двуречья
34. Искусство Древневавилонского периода. Архитектура и скульптура.
35. Ассирийская архитектура
36. Ассирийский рельеф
37. Искусство Нововавилонского периода
38. Искусство II тыс. до н.э. на территории соседних с Месопотамией стран (Сиро-Финикия, Палестина, хетты).
39. Архитектура Древнего Ирана. Персеполь.
40. Персидский рельеф.

Перечень вопросов к зачету с оценкой (2 семестр).

1. Ранний этап эгейской культуры.
2. Критская керамика. Вазы стиля Камарес, «натуралистического» и «дворцового».
3. Монументальная живопись и пластика Крита.
4. Кносский дворец
5. Искусство Микен. Принцип планировки ансамбля акрополя.
6. Произведения малых форм из гробниц в Микенах
8. Керамика геометрического стиля
9. Сложение основных типов греческих храмов. Греческий ордер в архитектуре
10. Чернофигурная вазопись
11. Вазопись строгого стиля.
12. Святилища Аполлона в Дельфах. Принципы планировки
14. Курсы и коры. Архаические фронтоны группы
16. Архитектурно-пространственная композиция Афинского Акрополя.
17. Парфенон
18. Творчество Фидия
19. Мирон
20. Канон Поликлета
21. Скопас
22. Пракситель
23. Лисипп
24. Надгробная пластика классического периода
25. Александрийская школа скульптуры
26. Пергамский алтарь
27. Скульптура позднего эллинизма
28. Росписи этрусских гробниц
29. Этруская мемориальная пластика
30. Римский республиканский портрет
32. Планировка римского форума, форум Траяна
33. Триумфальные арки Древнего Рима
34. Римский рельеф – тематика, понимание пространства и плоскости
35. Портрет эпохи империи
36. Искусство времени Августа
37. Росписи Помпей
38. Пантеон
39. Искусство времени Антонинов
40. Общественные сооружения Рима: форумы, термы, амфитеатры
41. Колизей
42. Искусство римской Африки
43. Баальбек и Пальмира
44. Архитектура Рима III века
44. Искусство времени императора Константина
45. Росписи катакомб

Перечень вопросов к зачету (3 семестр)

1. Фрески катакомб
2. Раннехристианская базилика, ее происхождение, форма и конструкция
3. Раннехристианские центрические постройки
4. Раннехристианские мозаики
5. Мавзолей Галлы Плацидии
6. Архитектурное решение Собора Святой Софии в Константинополе

7. Мозаики базилик Равенны
8. Церковь Сан Витале в Равенне
9. Ранние византийские иконы
10. Иконоборчество и его влияние на развитие изобразительного искусства
11. Мозаики Собора Святой Софии в Константинополе
12. Книжная миниатюра периода Македонской династии
13. Собор Сан Марко в Венеции: архитектура и мозаики
14. Мозаики Сицилии
15. Крестовокупольные храмы на территории Греции
16. Развитие монастырских комплексов
17. Иконографический канон росписи крестовокупольного храма
18. Византийские иконы XI-XII вв.
19. Мозаики Кахрие-Джами
20. Иконопись XIII-XIV вв.

Перечень вопросов к зачету с оценкой (4 семестр)

1. Средневековое искусство Западной Европы. Общая характеристика. Этапы развития
2. Англо-ирландская миниатюра
3. Миниатюра Каролингов
4. Оттоновский период, основные стилистические черты развития изобразительного искусства
5. Конструктивные особенности архитектуры романских храмов
6. Церковное строительство Франции романского периода, стилистические особенности архитектуры различных провинций
7. Романская скульптура Франции
8. Архитектура Германии романского периода, ее стилистические особенности
9. Романская скульптура Германии. Эволюция художественного стиля
10. «Инкрустационный стиль» в архитектуре Италии
11. Архитектурный ансамбль Пизанского комплекса
12. Романское искусство в Испании
13. Романское искусство Англии
14. Западноевропейское прикладное искусство романского периода (ковёр из Байе, лиможские эмали и т.д.)
15. Искусство готики. Общая характеристика
16. Готическая система конструкций
17. Архитектура ранней французской готики (Собор в Лане, Собор Парижской Богоматери и т.д.)
18. Эволюция готического собора во Франции
19. Шартрский собор
20. Собор в Реймсе
21. Амьенский собор
22. Скульптурный декор французского готического собора (программа, иконография, система расположения скульптурного убранства)
23. Готическая архитектура Германии
24. Немецкая готическая скульптура: эволюция стиля
25. Скульптурный комплекс собора в Наумбурге
26. Скульптура соборов Бамберга и Магдебурга
27. Витраж и его место в образной системе готического собора
28. Готическая книжная миниатюра
29. Готика в архитектуре Англии
30. Готика Испании

Перечень вопросов к зачету (5 семестр).

1. Джотто и создание нового стиля в живописи.
2. Росписи Джотто в церкви Санта Кроче и рождение нового, пространственного художественного видения.
3. Дуччо как создатель сиенской школы живописи.
4. Брунеллески как создатель нового, ренессансного стиля в архитектуре Италии.
5. Альберти и архитектура Италии второй половины XV века.
6. Архитектура Флоренции XV века. Сложение типа ренессансного палаццо. Разработка типологии загородной виллы.
7. Лоренцо Гиберти и создание «живописного рельефа». Донателло как реформатор итальянской скульптуры XV века. Лука делла Роббиа и его мастерская, создание техники глазурованного рельефа.
8. Мазаччо как реформатор итальянской живописи XV века.
9. Флорентийские «проблематисты» (Уччелло, Кастаньо, Доменико Венециано).
10. Традиция и новые, ренессансные художественные принципы (Мазолино, Фра Беато Анжелико).
11. Боттичелли и проблема создания нового стиля.
12. Пьеро делла Франческа.
13. Творчество Пьетро Перуджино.
14. Андреа Мантенья.
15. Феррарская школа живописи и ее особенности.
16. Антонелло да Мессина и его значение для становления венецианской школы живописи.
17. Джованни Беллини как создатель венецианской школы живописи.
18. Леонардо да Винчи и сложение стиля Высокого Возрождения
19. Алтарные образы Рафаэля. Портрет в творчестве Рафаэля. Рафаэль. Росписи ватиканских станц. Рафаэль архитектор.
20. Особенности творческого метода Микеланджело
21. Капелла Медичи Микеланджело. Синтез скульптуры и архитектуры.
22. Живопись Микеланджело.
23. Браманте как создатель стиля Высокого Возрождения.
24. Корреджо и развитие динамических принципов в искусстве.

Перечень вопросов к зачету с оценкой (6 семестр)

1. Маньеризм в Италии.
2. Андреа Палладио.
3. Творчество Джорджоне.
4. Особенности живописной манеры Тициана.
5. Веронезе. Тинторетто.
6. Ян ван Эйк как создатель нового стиля в искусстве Нидерландов XV века.
7. Искусство Нидерландов XV века Проблема человеческой личности в творчестве Рогира ван дер Вейдена. Творчество Гуго ван дер Гуса, Ганса Мемлинга, Герарда Давида.

8. Иероним Босх.
9. Питер Брейгель Старший.
10. Графика Дюрера.
11. Ганс Гольбейн Младший.
12. Школа Фонтенбло.
13. Особенности Возрождения в Испании. Творчество Эль Греко.
14. Особенности Возрождения в Англии, общая характеристика и основные тенденции в архитектуре и живописи этого периода.

Перечень вопросов к зачету (7 семестр)

1. Лоренцо Бернини – архитектор
2. Лоренцо Бернини – скульптор
3. Творчество Фр. Борромини
4. Болонская академия живописи
5. Творчество Караваджо
6. Лука Джордано
7. Творчество Рубенса
8. Портреты Антониса Ван Дейка
9. Творчество Якоба Йорданса
10. Натюрморт во фламандском искусстве XVII века
11. Веласкес как исторический живописец
12. Портреты Веласкеса
13. Творчество Эстебана Мурильо
14. Творчество Сурбарана
15. Голландская живопись первой трети XVII века
16. Творчество Франса Хальса
17. Раннее творчество Рембрандта
18. Позднее творчество Рембрандта
19. Офорты Рембрандта
20. Творчество Яна Вермеера
21. Голландский пейзаж XVII века

Перечень вопросов к зачету с оценкой (8 семестр)

1. Стилль Людовика XIV в архитектуре Франции
2. Версаль как архитектурный ансамбль
3. Архитектор Жюль Ардуэн Мансар
4. Творчество Жоржа де Латура
5. Французский классицизм – основная характеристика
6. Творчество Никола Пуссена
7. Пейзажи Клода Лоррена
8. Шарль Лебрен как мастер монументально – декоративного искусства
9. Архитектура Италии XVIII века
10. Творчество Д.Б. Пиранези
11. Росписи Дж. Тьеполо
12. Венецианская ведута
13. Классицизм в архитектуре Франции
14. Творчество Антуана Ватто

15. Творчество Буше и стиль рококо
16. Творчество Фрагонара
17. Творчество Шардена
18. Французская скульптура XVIII века
19. Барокко в архитектуре Германии
20. Живопись Германии XVIII века
21. Архитектура Англии XVIII века
22. Архитектор Кристофер Рен
23. Портрет в английской живописи XVIII века
24. Творчество Томаса Гейнсборо

Перечень вопросов к экзамену (9 семестр).

1. Портреты в творчестве Давида.
2. Сравнительная характеристика творчества Давида и Гойи.
3. Офорты Гойи.
4. Портреты Гойи.
5. Линия в творчестве Энгра.
6. Французская скульптура первой половины XIX века.
7. Английский пейзаж начала XIX века.
8. Канова и Торвальдсен.
9. Основные особенности романтизма во Французском искусстве XIX века.
10. Открытия Делакруа в области цвета.
11. Творчество Рюда и Бари.
12. Мистический пантеизм Рунге.
13. Фридрих – крупнейший мастер немецкого романтического пейзажа.
14. Дюссельдорфская школа в первой половине XIX века в Германии.
15. Живопись Домье.
16. Живопись Коро.
17. Эпический характер сельской жизни и крестьянского труда в творчестве Милле.
18. Картина Курбе «Мастерская художника» и ее программный характер.
19. Салонно-академическое искусство Франции второй половины XIX века.
20. Прерафаэлиты.
21. Моррис и его роль в развитии декоративно-прикладного искусства и художественной полиграфии.
22. Символизм в творчестве Моро и Пюви де Шаванна
23. Тема зеркала в картинах Мане и Дега.
24. Диалог с классической культурой в творчестве раннего Мане.
25. Проблема движения в творчестве Дега.
26. Сад Моне в Живерни и серия «Кувшинки».
27. Открытия в области оптики Шевроля и цветовая система импрессионизма.
28. Пейзаж в искусстве импрессионистов.
29. Тема современного города у импрессионистов.
30. Импрессионизм в немецком искусстве.
31. Венский сецессион и Климт как его великий художник.
32. Роден и его школа.
33. Позднее творчество Ренуара.
34. Проблема ансамбля в искусстве модерна.
35. Особенность перспективы у Сезанна.
36. Таитянские мифы Гогена.
37. Японизм в творчестве Ван Гога.

38. Автопортреты Ван Гога.
39. Плакаты Тулуз-Лотрека.
40. Особенности скандинавского искусства XIX века.

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Итоговый контроль (промежуточная аттестация).

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме зачета (дифференцированного зачета).

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1.	Экзамен	Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине, в котором заявлены вопросы и задания, контролируемые уровень сформированности заявленных дисциплинарных компетенций.	Список вопросов к экзамену
2.	Зачет с оценкой	Средство проверки умений применять полученные знания для решения дисциплинарных задач определенного типа по разделу или теме учебной дисциплины.	Список вопросов к зачету с оценкой
3.	Зачет	Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине по результатам текущего и рубежного контроля или с проведением аттестационного испытания (устного или письменного), в котором заявлены вопросы и задания, контролируемые уровень сформированности заявленных дисциплинарных компетенций.	Список вопросов к зачету.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература

1. Акимова Т.А. Средневековье. Светское искусство XIII – XV вв. М., Искусство XXI век, 2022.
2. Василенко Н.В. Шедевры Северного Возрождения. Босх, Брейгель, Дюрер и другие знаменитые художники. М., 2023.
3. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. М., 2022.
4. Виноградов А. Ю. Византийская архитектура: 15 лекций для проекта Магистерия. – М., Rosebud Publishing, 2022.-360 с.
5. Герман М.Ю. Импрессионизм : Основоположники и последователи. СПб., 2021.
6. Гнедич, П. П. Эпоха Возрождения. М., 2020.
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения : курс лекций : Т. 1, 2. СПб., 2022.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. С древнейших времен до начала XX века: науч.-попул.изд./ Нина Дмитриева.-М.:БуксМАрт, 2021,-456с.:цв.ил.
9. Ковалевская С.В. Западноевропейское искусство Средних веков: Учебное пособие. – М., Изд-во ПСТГУ, 2023.-124 с.
10. Мальцев К.А. История изобразительного искусства. Ч. 1. От первобытного искусства до эпохи Возрождения: учебное пособие. Пермь, 2023.
11. Маркина В. Караваджо и другие. Проблемы итальянской живописи 17 века. М., 2023.
12. «Салоны» Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века. Каталог выставки. ГМИИ. М., 2023.

8.2. Дополнительная литература

1. Афанасьев В. Искусство Древнего Востока.-М.:Искусство,1976.- 377 с. 16 экз.
 2. Батракова С.П. Современное искусство и наука. Место человека во Вселенной: науч. Изд./ Светлана Батракова; Гос. ин-т искусствозн. – М; БуксМарт, 2018 – 288 с.:
 3. Васильева-Шляпина Г.Л. История мировой живописи: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Изд. «Академический проект», 2020 – 528с.
 4. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве/ Генрих Вельфлин; пер.с нем. А.А. Франковского; науч. ред. П. Запаладова. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021,-352 с.
 5. Винкельман И.И. История искусства древности. Исследование искусства и его сущности/ Иоганн Иоахим Винкельман; пер. с нем., вступ. ст., коммент. И.Е. Бабанова. – М; СПб: Т 8 Изд. Технологии: Пальмира, 2020, - 350 с.
 6. Винкельман И.И. Об искусстве. Избранные произведения: учеб.изд./ И.И. Винкельман; пер. А.А. Алявдина.-М.:Юрайт,2020.-208с; (Антология мысли) – Новые изд. по теме: с 208 – Кн. доступна на «Юрайт» urait.ru, «Юрайт. Библиотека».
 7. Всеобщая история искусств: в 6 т. / Акад. художеств СССР. Ин-т теории и истории изобразит. искусств.- М.:1964.- 429, ХСVIII с, 220 л. ил. НЭБ
-
8. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: Искусство XIX века. Франция. Испания: Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма. Театр / Редкол.: Е. И. Ротенберг и др .- 2003 — 336 с., 140 л. ил., портр., цв. ил. НЭБ
 9. История искусств стран Западной Европы от Возрождения

до начала XX века: Искусство XIX века. Германия, Австрия, Италия : Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма. Театр / Редкол.: Е. И. Ротенберг и др.- 2004 — 376 с., 86 л. ил. НЭБ

10. История искусства зарубежных стран В 3-х тт: учебник /Под ред. М.В. Доброклонского, А.П. Чубовой.- М.: Сварог и К, 2008.-372 с.: ил.
11. История мирового искусства.- М.:БММ АО, 1998 — 718, 1 с. НЭБ
12. Куш Т.В. Книжная культура западноевропейского средневековья (Учебное пособие). Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2019.
13. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта.- СПб.: Лет. сад, 2001.- 799 с., 57 л. ил. НЭБ.
14. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. «Темные века»: Италия, Испания, Франция, Англия, Ирландия, Скандинавия в VI-VIII в, Каролинг. Империя, Искусство Запад. Европы в X – начале XI в.: Испания, Англия, Оттон. Германия. – М.: Азбука, 2000 – 382 с. НЭБ
15. Савостина Е.А. Несколько заметок о пекторали из кургана Толстая Могила: вопросы атрибуции и культурной принадлежности // БИ, XXXIX, 2019. С. 58–88.
16. Савостина Е.А., Соколова О.Ю. Фрагменты ионического фриза из Нимфея: особенности композиции и исполнения декора // Даниловские чтения. Античность – Средневековье – Ренессанс. Искусство и культура. Сборник 3. – Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019 (10). С. 38–53.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Национальная электронная библиотека (НЭБ) (www.rusneb.ru);
- Электронно-библиотечная система «Лань» (www.e.lanbook.com).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Самостоятельная работа предполагает изучение студентами программного учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать:

- работу с учебной литературой по темам, которые были предметом обсуждения на лекциях;
- изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;

- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;
- выполнение контрольных заданий во время или после изучения темы;
- устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;
- подготовку итогового комплексного задания.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

- <http://moodle.mgahi.ru> (вход по паролю) – Электронная информационно-образовательная среда МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- <http://www.edu.ru> – Электронный федеральный портал «Российское образование»;
- <https://www.culture.ru/> – Электронный портал культурного наследия, традиций народов России «Культура.РФ»;
- <https://ar.culture.ru/> – Интерактивный гид по музеям РФ с технологией дополненной реальности «Артефакт»;
- <http://www.museum.ru/> – Электронный портал «Музеи России»;
- <https://goskatalog.ru/portal> – Государственный каталог Музейного фонда РФ;
- <http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» используется набор учебной мебели, встроенная мультимедийная доска, проектор с подключенным к нему лекторским ноутбуком и локальная сеть (WiFi) в данной аудитории для принудительного подключения к ней каждого обучающегося.

Для проведения практических и семинарских занятий по определенным темам изучаемой дисциплины аудитория оснащена проектором с подключенным к нему преподавательским ноутбуком и рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет для каждого обучающегося.