

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета
Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

**Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная
культура
Профиль подготовки: Руководство студией анимационного
видеотворчества. Преподаватель
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: Очная**

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: сформировать у студентов способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Задачи:

- Раскрыть суть художественных процессов европейской истории, показать место и роль многообразных форм художественного творчества в общеевропейском культурном пространстве;
- Проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного мышления;
- Показать преемственность и взаимосвязь в развитии европейского изобразительного искусства различных эпох и народов;
- Представить историю изобразительного искусства как историю художественных эпох, стилей, направлений, видов и жанров искусства, а также познакомить студентов с творчеством мастеров западноевропейского искусства.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планы семинарских/ практических занятий

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для

создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Тема1. (2 ч.) Античное искусство.

1. Общая характеристика крито-микенского периода (III – II тыс. до н.э.).
2. Кносский дворец: особенности архитектуры и фресковой живописи.
3. Микенская архитектура.
4. Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.
5. Искусство древней Греции эпохи классики.
6. Искусство эпохи эллинизма.
7. Особенности искусства древнего Рима.
8. Архитектура Римской республики.
9. Архитектура Римской империи.

Тема 2. (2ч.) Искусство эпохи средневековья.

1. Особенности Романского искусства.
2. Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».
3. Особенности готического искусства.
4. Крупнейшие памятники готики во Франции

5. Крупнейшие памятники готики в Германии.
6. Особенности итальянской готики.
7. Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма.
8. Ведущий элемент декора – витраж. Примеры витражной живописи.

Тема 3. (2ч.) Значение, периодизация и важнейшие особенности итальянского Возрождения.

1. Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV вв.).
2. Зарождение ренессансных традиций.
3. Общие темы и сюжеты живописи Возрождения.
4. Творчество Джотто.
5. Творчество живописцев Сиенской школы.

Тема 13. (2ч) Французское искусство.

1. Французское искусство: национальные особенности и стили.
2. Никола Пуссен – главный представитель классицизма.
3. Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа.
4. Ж. де Латур и караваджизм во Франции
5. Ф.Буше и рококо.
6. Романтизм и реализм во французском искусстве.
7. Теодор Жерико. Традиции романтизма.
8. Эжен Делакруа.
9. Реализм в живописи (Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, К. Коро, «барбизонская школа»).

Тема 15 (2ч.) Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

1. Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов.
2. Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа.
3. Огюст Ренуар.

4. Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро.
5. Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»).
6. Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер.
7. Винсент Ван Гог: своеобразие художественных приемов.
8. Поль Гоген: особенности живописного языка.
9. Анри Тулуз-Лотрек.. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Тема 16. (2ч.) Искусство XX века. Основные направления искусства I половины XX в.

1. Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в.
2. Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.).
3. Футуризм (1909–1914).
4. Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост”.
5. Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма.
6. Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества.
7. Искусство сюрреализма.
8. От сюрреализма к поп-арту.

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы,

аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, написание эссе и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной следует ориентироваться на вопросы для самостоятельной работы и авторские презентации, размещенные на ЭИОС в курсе История ИЗО.

Вопросы к самостоятельной работе студентов

Античное искусство

1. Каковы духовные доминанты античной эпохи, предопределившие особенности древнегреческого искусства?
2. В каком виде художественного творчества наиболее ярко выразились эстетические и этические идеалы древних греков?
3. Назовите и дайте краткую характеристику основных типов древнегреческого архитектурного ордера.
4. Назовите основные типы древнегреческой скульптуры.
5. Сравните чернофигурный и краснофигурный стили в вазописи.
6. Назовите основные художественные особенности искусства эллинизма.
7. Назовите основные типы сооружений в архитектуре Древнего Рима.

Искусство эпохи средневековья

1. В чем заключалась специфика художественного мировоззрения эпохи средневековья? Сравните духовные доминанты античности и средневековой культуры.
2. В каком виде художественного творчества наиболее ярко отразились эстетические и этические идеалы эпохи средневековья?
3. В чем сходство и различие романского и готического стилей? Почему готику называют искусством средневекового города?
4. Приведите примеры крупнейших романских и готических соборов.

5.Что такое витраж? Приведите примеры наиболее известных витражей средневековых соборов.

Искусство эпохи Возрождения

1.Каковы происхождение и смысл термина «Возрождение»? Каково историческое значение эпохи Возрождения в истории европейского искусства?

2.Каковы духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения? В чем заключались преемственность и различие художественных традиций эпохи античности и Возрождения?

3.Назовите основные периоды в истории искусства итальянского Возрождения и дайте их краткую характеристику.

4.Приведите примеры из биографий художников итальянского Возрождения, наиболее ярко характеризующих особенности художественного мировоззрения эпохи.

5.Назовите известные вам художественные школы итальянского Возрождения.

6.Каких художников и почему называют основоположниками ренессансного стиля

в итальянском искусстве?

7.Назовите известные вам архитектурные сооружения, созданные в период Возрождения, и дайте их краткую характеристику.

8.В чем заключается и чем объясняется своеобразие художественного стиля венецианского Возрождения?

9.Что означает выражение «Северное Возрождение»? В чем сходство и отличие этого феномена европейской культуры от итальянского Возрождения?

10.Назовите крупнейших живописцев нидерландского и немецкого Возрождения.

Искусство XVII – XVIII веков

1. Какие художественные стили получили развитие в западноевропейском искусстве XVII – XVIII веков?
2. Дайте краткую характеристику художественного стиля барокко. Приведите примеры соответствующих произведений искусства.
3. Назовите известные вам произведения Рембрандта; дайте их краткую характеристику.
4. Дайте краткую характеристику художественного стиля рококо. Приведите примеры соответствующих произведений искусства.

Искусство XIX – XX веков

1. Охарактеризуйте романтизм как художественное явление. Приведите примеры соответствующих произведений искусства.
2. Определите отличительные особенности реалистического художественного метода.
3. Каковы истоки и эстетические принципы импрессионизма как художественного течения?
4. Назовите наиболее выдающихся представителей постимпрессионизма во французской живописи.
5. Приведите примеры художественных произведений, в которых наиболее ярко выразились эстетические принципы стиля модерн?
6. Крупнейший представитель кубизма в европейском искусстве первой четверти XX века.
7. Назовите основные особенности сюрреализма и его крупных представителей.

Темы для самостоятельной работы

1. Ордерная система в архитектуре Древней Греции. Основные типы древнегреческого ордера.
2. Основные храмы Афинского Акрополя.
3. Творчество крупнейших древнегреческих скульпторов: Мирона, Фидия, Поликлета.
4. Крупнейшие произведения искусства эпохи эллинизма.

5. Крупнейшие архитектурные памятники Древнего Рима.
6. Скульптурный портрет Древнего Рима.
7. Особенности романского и готического стилей в архитектуре средневековья.
8. Крупнейшие готические соборы средневековой Европы.
9. Основные периоды культуры эпохи Возрождения.
10. Основные школы итальянского Возрождения.
11. Творчество крупнейших представителей искусства итальянского Возрождения.
12. Особенности развития искусства Возрождения в Нидерландах и Германии.
13. Творчество крупнейших мастеров нидерландского Возрождения.
14. Творчество крупнейших мастеров немецкого Возрождения.
15. Барокко и классицизм – основные художественные направления искусства XVII века.
16. Особенности развития стиля барокко в Италии, Испании и Фландрии.
17. Крупнейшие представители барокко в архитектуре, скульптуре и живописи XVII века.
18. Реалистическое искусство Голландии XVII века. Творчество «малых голландцев».
19. Творчество Рембрандта – вершина развития европейского искусства XVII века.
20. Художественные особенности стиля рококо.
21. Важнейшие особенности развития культуры эпохи Просвещения.
22. Крупнейшие представители французского классицизма XVII – XVIII веков.
23. Творчество Гойи и его значение для европейского искусства последующих эпох.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы и источников

Основная литература:

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник. Изд. 6-е. СПб. 2015.
2. Авдеева, В. В. История зарубежного искусства. Архитектура XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М. : Юрайт, 2018 // <https://urait.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-iskusstva-arhitektura-hh-veka-442031>

Дополнительная литература:

1. Винкельман И. И. История искусства древности. М., 2014.
2. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. М., 2013.
3. Дворжак М. История искусства как история духа. М., 2014.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Интернет-ресурсы.

1. <http://witcombe.bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html> — каталог ссылок по истории искусства, музейным сайтам.
2. <http://www.artchive.com/artchive/ftptos> — каталог ссылок мастеров живописи.
3. <http://dir.yahoo.com/Arts/Artists/Masters/Painters> — каталог ссылок мастеров живописи.
4. <http://www.hermitage.ru> — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
5. <http://www.global-one.ru/culture/pushkin> — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.
6. <http://www.louvre.fr> — Лувр, Париж.
7. <http://www.musee-orsay.fr.8081> — музей д'Орсе, Париж.
8. <http://www.nationalgallery.org.uk> — Национальная галерея, Лондон.
9. <http://www.tate.org.uk> — Галерея Тейт, Лондон.
10. <http://www.british-museum.ac.uk> — Британский музей, Лондон.
11. <http://www.smb.spk-berlin.de/d/index.html> — Государственные музеи, Берлин.
12. <http://www.culture.gr/2/21/toc/katalog.html> — каталог ссылок на сайты греческих музеев на сайте министерства культуры Греции.
13. <http://www.spanish-arts.com> — Прадо, Мадрид.
14. <http://www.museoprado.mcu.es/prado/html/ihome/html> — музей Прадо, Мадрид.
15. <http://www.uffizi.firenze.it/welcomeE.html> — галерея Уффици, Флоренция.
16. <http://www.arca.net/uffizi/index1.html> — галерея Уффици, Флоренция.
17. <http://www.ics.it/mimu/musei/arte.htm> — художественные музеи Милана.
18. <http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html> — Ватиканские музеи.
19. <http://www.christusrex.org/www1/sistine/0-Tour.html> — Сикстинская капелла.
20. <http://www.rijksmuseum.nl> — Рейксмюсеум, Амстердам.
21. <http://www.nga.gov> — Национальная галерея, Вашингтон.
22. <http://www.metmuseum.org/home.asp> — Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
23. <http://www.kfki.hu/~arthp/welcome.html> — “Европейская живопись XII — первой половины XVIII веков”.
24. <http://www.sunsite.dk/cgfa> — “Европейская живопись XII–XX веков”.
25. <http://www.loyono.edu/artis> — “Искусство XX века”.
26. <http://www.mcad.edu/AICT/html> — “История изобразительного искусства и архитектуры” (от античности до 20 века).
27. <http://leonardo.al.ru> — “Мир Леонардо да Винчи”.