

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Г.А. Кувшинова
26 мая 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины (модуля): Б1.О.15 История искусства (вкл. Стилеобразование)

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль): Предметный дизайн

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Форма обучения: Очная, Очно-заочная

Москва 2025 г.

Разработан в соответствии с ФГОС ВО

по направлению подготовки 54.03.01 (уровень бакалавриата)

Зав. кафедрой: Яцюк Ольга Григорьевна

Профессор, д-р искусствоведения

1. Общая характеристика дисциплины

Б1.О.15 История искусства

Цель дисциплины: сформировать представления о культуре в целом и ее основных формах, о важнейших периодах и эпохах в истории человечества, о культурных движениях и эстетических направлениях, о художественных стилях и школах, о наиболее значительных событиях явлениях мировой культуры, о самых крупных произведениях искусства.

В ходе занятий студенты должны:

- приобрести знания по истории культуры и понимание ее закономерностей и особенностей.
- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития мировой культуры, как феномена человеческой деятельности, вобравшего в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные, философские, идеологические, политические, эстетические установки разных эпох.
- рассмотреть закономерности эволюции первобытной культуры, а также культур и цивилизаций Древнего мира, Средних веков, Нового времени и Новейшего времени в соотнесении их друг с другом, а также в контексте дихотомии Восток-Запад.
- выявить в многогранном историческом наследии мировой культуры наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических представлений о картине мира разных эпох.
- проанализировать наиболее выдающиеся произведения мирового искусства с позиций эстетической актуальности и влияния на современный дизайн.
- изучить особенности развития отечественной культуры в ее взаимосвязи с художественными традициями Запада и Востока.
- выявить характерные черты и своеобразие современного развития искусства и культуры в разных регионах мира.

Задачи дисциплины: научить студентов применять приобретенные на занятиях познания в практической деятельности художников-дизайнеров.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция	Индикатор компетенции
ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Знает этапы истории искусства и дизайна, методы выявления своеобразия творчества выдающихся представителей искусства и дизайна в контексте мировой культуры ОПК-1.2 Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности ОПК-1.3 Способен рассматривать и анализировать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.1 Знать: основные методы и техники изобразительного языка академического рисунка, принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; основные методы и различные техники академической живописи, основы цветоведения и колористики ОПК-3.2 Уметь: использовать рисунки в практике составления композиции; создавать средствами живописи композиции различной степени сложности; работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; формулировать концепцию проектной идеи, преобразовывать концептуальную идею в графический вид ОПК-3.3 Способен сформулировать и обосновать концепцию дизайн-проекта, используя различные художественные инструменты

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные понятия теории мировой культуры и искусства;
- основные закономерности развития искусства;
- специфику выразительных средств различных видов искусства;
- основные предпосылки и закономерности исторического становления и развития культуры и искусства в разных регионах мира;
- культурные признаки, духовные ценности и поведенческие нормы, которые характерны для представителей разных социальных сообществ, создающих

самостоятельные культуры и цивилизации;

- основные этапы развития культур разных регионов мира;
- особенности формирования предметной среды в различных культурах;

Уметь:

- выявлять общее и особенное в развитии культуры различных регионов мира;
- выявлять многообразие связей между различными культурными традициями;
- рассказать о художественной картине мира, сложившейся в ту или иную историческую эпоху в определенном культурном регионе;
- проанализировать художественные произведения в контексте определенного исторического этапа развития той или иной национальной культуры;
- ориентироваться в справочной, научной литературе по истории мировой культуры и искусства;
- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и смежных областях художественного творчества;

Владеть:

- приемами анализа духовно-нравственного смысла произведения мирового искусства, его связи с традиционной культурой определенного региона;
- оценивать роль и значимость того или иного культурного события, художественного произведения в развитии мировой культуры; - интерпретировать темы художественного творчества в контексте современных нравственных проблем;
- видеть и оценивать авторскую позицию творца художественных произведений;
- оценивать произведения искусства как лично и профессионально значимое явление;
- воссоздать в воображении картины художественной жизни во взаимосвязи с историко-культурным контекстом;
- воспринимать эмоциональную сторону художественного произведения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.15 История искусств (вкл. Стилеобразование) относится к обязательной части Блока 1 учебного плана специальности 54.03.01 «Дизайн» и изучается в 1, 2, 3 и 4 семестре (для всех форм обучения).

Отбор материала основан на принципе системности и историзма. В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки и применением деятельностного подхода в

обучении, реализация компетентностного и культурологического подходов предусматривают широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития универсальных и профессиональных компетенций студентов в области истории культуры и искусства. Для успешного освоения программы большая часть практических занятий должна проходить в интерактивной форме.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов, включая промежуточную аттестацию (для всех форм обучения).

Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения	
	Очная	Очно-заочная
Аудиторные занятия:	210	66
лекции	152	44
практические и семинарские занятия	58	22
лабораторные работы (лабораторный практикум)		
Самостоятельная работа	150	258
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля)	36	72
Курсовая работа		
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	Зачет (1, 2, 3), экзамен (4)	Зачет (1, 3), экзамен (2, 4)
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	396	396

5. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов учебных занятий

Разделы дисциплин и виды занятий

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоят. работа

	О	ОЗ	О	ОЗ	О	ОЗ	О	ОЗ
1 семестр. Темы 1-16	72	72	40	10	16	4	16	58
2 семестр. Темы 17-36	72	72	40	10	20	4	12	58
3 семестр. Темы 37-50	144	144	48	10	16	8	80	126
4 семестр. Темы 51-61	72	72	24	14	6	6	42	52
ИТОГО:	360	360	152	44	58	22	150	258

Лекции

ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОГО МИРА

Тема 1. Искусство палеолита, мезолита и неолита.

Возникновение первобытного искусства, его хронология. Открытие искусства палеолита. Рисунки животных в пещерах Северной Африки и юга Франции.

Появление композиции. Первобытные скульптурные изображения. Наскальные рисунки по берегам рек. Каменные сооружения неолита. Кромлех Стоунхендж.

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА

Тема 2. Искусство государств Междуречья.

Зиккураты, крепостные и дворцовые постройки. Настенные рельефы, скульптура.

Тема 3. Искусство Древнего Египта.

Пирамиды Древнего царства. Рождение скульптуры, ее каноны.

Рельефы и росписи усыпальниц фараонов и знати. Храмы Солнца.

Террасная усыпальница Ментухотепов. Лабиринт Аменемхета III.

Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. Скальный храм в Абу-

Симбеле Рамзеса II. Эпоха Эхнатона. Скульптура Нового царства.

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО МИРА

Тема 4. Эгейское искусство. Искусство острова Крит. Микенское искусство

Архитектура Кносса. Структура и особенности планировки дворца Миноса. Особенности ордера и декоративных элементов, фрески.

Критские пластика и керамика.

Крепостные сооружения Микен и Тиринфа. Мегарон. Фресковые росписи.

Маска Агамемнона.

Тема 5. Искусство античной Греции от архаики до эллинистического периода.

Сложение Греческой мифологии, Святилища Гомерского времени.

Дипилонские вазы. Геометрический стиль в произведениях искусства.

Антропоцентризм искусства древней Греции. Влияние демократии на формирование искусства. Понятие ордера. Типы храмов. Скульптура архаики.

Типы греческих ваз. Чернофигурная и краснофигурная вазопись.

Творчество Поликлета и Мирона. Храм Геры в Пестуме. Храм Зевса в Олимпии. Фронтоны храма Зевса. Акрополь в Афинах. Ансамбль афинского акрополя: Пропилеи, Парфенон, Эрехтейон и храм Ники Аптерос. Творчество Фидия. Архитектура поздней классики. Театр в Эпидавре. Скульптура поздней классики. Творчество Лисиппа, Скопаса, Праксителя и Леохара.

Образование эллинистических государств. Архитектура Александрии.

Александрийский маяк. Пергамский алтарь, гробница Мавсола в Галликарнасе.

Традиции классики в «Венере Милосской». Патетика и динамизм «Ники Самофракийской» и «Лаокоона». Скульптурные шкалы эллинизма.

Тема 6. Искусство Древнего Рима от этрусков до римской империи.

Периодизация искусства древнего Рима. Происхождение этрусков. Города – государства этрусков. Влияние греческой культуры. Фрески этруских усыпальниц. Храмовая погребальная скульптура. Прикладное искусство этрусков.

Гражданская архитектура Рима (акведуки, мосты, базилики, термы).

Аппиева дорога. Республиканский форум. Появление скульптурного портрета и его особенности. Римский натурализм. Росписи фасадов и внутренних интерьеров.

Искусство времени императора Августа. Влияние греческого классицизма на скульптуру Рима. Золотой дом Нерона. Колизей, форум Траяна. Пантеон и храм Юпитера в Баальбеке. Искусство Рима 3-4 вв.

Термы Каракаллы и Диоклетиана. Базилика Максенция. Триумфальные арки императорского Рима. Скульптура императорского Рима. Фаюмский портрет.

Фрески Помпеи. Искусство Римских катакомб. Первые христианские храмы Рима 4-5 в.в.

ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 7. Искусство Византии

Формирование христианской архитектуры на базе античной архитектуры.

Собор Св. Софии как синтез базилики и купольного храма.

Появление крестовокупольного храма. Византийская архитектура в провинциях. Техника мозаики. Храмы и мозаики Равенны. Иконография иконы. Основные принципы иконописи.

Тема 8. Романское искусство.

Романское искусство – конструктивный стиль средневекового искусства.

Ведущая роль архитектуры. Романские базилики Франции. Собор Петра и Павла в Клуни. Романские храмы Германии. Три великих храма в Вормсе, Шпейре и Майнце. Романские храмы Италии. Ансамбль в Пизе (собор, баптистерий и кампанилла. Фрески романских храмов. Скульптура и ее связь с архитектурой в романском храме. Книжная миниатюра.

ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 9. Искусство готики 12-14 вв.

Готическая архитектура и ее отличия от монастырской романской архитектуры. Храм Сен-Дени в Париже – одно из первых применений готической каркасной конструкции. Собор Нотр-Дам де Пари – пример ранней готики и особенности его реконструкции XIX века. Храмы Реймса, Амьена, Руана и Шартра – зрелая готика.

Страсбургский собор – яркий пример поздней, пламенеющей готики.

Кёльнский собор – величайший готический храм Германии. Соборы Любека, Фрайбурга. Кирпичная готика. Церковь Святого Франческа в Ассизи – одно из ранних готических сооружений. Готические храмы Сиены, Орвьето.

Готика Флоренции. Готическая икона. Витражи в готических храмах.

Гражданские сооружения готики. Фахверк.

Прикладное искусство готики. Миниатюра готического времени. Часослов братьев Лимбург.

ИСКУССТВО АФРИКИ, АЗИИ И КОРЕННЫХ НАРОДОВ АМЕРИКИ

Тема 10. Искусство Африки, Азии, доколумбовой Америки.

Искусство народов Африки – деревянные и бронзовые маски, скульптура, орнаменты в экстерьере и интерьере жилища. Влияние африканского искусства на искусство европейского авангарда XX века.

Искусство Индии – архитектура храмовых построек, скульптура и фрески. Сооружения средневековых обсерваторий.

Искусство стран Востока – Китая и Японии. Каллиграфия, графика, скульптура особенности архитектуры. Традиционные приемы в современной японской архитектуре. Влияние японской графики на искусство Ар Нуво.

Искусство коренных народов Америки – эскимосов, кочевых и оседлых индейских племен до древних цивилизаций Северной и Южной Америки (ольмеков, майя, ацтеков, наска, инка). Архитектура, прикладное искусство, скульптура, фрески.

ИСКУССТВО ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ

Тема 11. Искусство России X-XVII вв.

Искусство раннехристианской Руси – архитектура, иконопись, каменная резьба. Храмы Св. Софии в Киеве и Новгороде, храмовая архитектура Владимирской области (Владимир, Боголюбovo, Суздаль, Юрьев-Польской), Вологодской области (Кириллов, Ферапонтово), Новгорода и Пскова. Иконописцы 12-14 веков – Андрей Рублев, Дионисий. Прикладное искусство, книжная миниатюра. Деревянное зодчество Русского Севера.

Использование традиционной русской стилистики в архитектуре Москвы начала XX века.

ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 12. Искусство Проторенессанса и Кваттроченто.

Проторенессанс – итальянский гуманизм. Новое представление о человеке и его месте в мире. Джотто – реформатор в живописи. Фрески капеллы дель Арена. Сиенская школа живописи. Скульптура Проторенессанса. Николо Пизано и его школа (Джованни Пизано и Арнольфо ди Камбио). Арнольфо ди Камбио – крупнейший архитектор Проторенессанса. Архитектура Филлипо Брунеллески. Переработка античных традиций и ордерной системы. Воспитательный дом. Купол собора Санта Мария дель Фьоре. Палаццо Медичи Микелоццо. Архитектура Леона Батиста Альберти. Донателло – реформатор в Итальянской скульптуре XV в. Конные статуи кондотьеров Гаттамелаты и Коллеони.

Творчество Мазаччо. Синтез света и цвета в живописи Пьеро дела Франческа. Готика и реализм в искусстве Боттичелли. Скульптурная живопись Мантеньи. Пространственные композиции Перуджино.

Тема 13. Искусство Высокого Возрождения.

Творчество Леонардо да Винчи – живопись, графика, изобретательство.

Творчество Микеланджело – скульптура, живопись, архитектура.

Творчество Рафаэля Санти – живопись, архитектура.

Архитектура Высокого Возрождения.

Творчество Донато Браманте, Антонио ди Сангалло Младшего, Андреа Палладио. Палладианство как стиль и его влияние на европейскую архитектуру.

Искусство Венеции XV –XVI веков.

Роль цвета в живописи Венеции. Творчество Джованни Беллини, Антонелло де Мессины, Джорджоне, Тициана.

Северное Возрождение: живопись и графика Дюрера, Гольбейна, Босха, Брейгеля, «малых голландцев».

Тема 14. Искусство второй половины XVI – XVII вв. – маньеризм, барокко.

Творчество Тинторетто, Паоло Веронезе, Корреджо, Пармеджанино, Эль Греко.

Живопись школ Фонтенбло.

Архитектура барокко в Италии и Франции – Джакомо Виньола, Жюль Мансар. Нарышкинское барокко в России.

Живопись барокко. Караваджо, Рубенс, Рембрандт.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII-нач. XIX веков.

Тема 15. Искусство рококо.

Живопись рококо: Джованни Батиста Тьеполо, Антуан Ватто, Оноре Фрагонар, Франсуа Буше. Пейзажи Николя Ланкре, Каналетто. Графические фантазии Юбера Роббера и Джованни Батиста Пиранези.

Российская портретная живопись XVIII в.: Антропов, Рокотов, Боровиковский.

Архитектура рококо: дворцовые ансамбли, парковая архитектура. Стиль шинуазри.

Скульптура рококо. Э.-М. Фальконе.

Прикладное искусство, мебель и одежда рококо. Томас Чиппендейл.

Тема 16. Искусство классицизма и ампира.

Живопись классицизма: Николя Пуссен, Клод Лоррен, Жан-Луи Давид, Доминик Энгр

Русский классицизм: Антон Лосенко, Орест Кипренский, Карл Брюллов.

Скульптура классицизма: Антонио Канова, Бетель Торвальдсен, Демут-Малиновский, Щедрин, Толстой, Козловский, Мартос. Архитектура классицизма: Англия, Россия, Франция. Архитектура послепожарной Москвы. Традиции классицизма в искусстве XX в.

ИСКУССТВО XIX в.

Тема 17. I Промышленная революция, эклектика.

Промышленная революция и ее роль в изменении социального и культурного контекста. Новые материалы и конструкции. Эклектика в изобразительном, прикладном искусстве и архитектуре XIX в. «Искусство и ремесла». Истоки промышленного дизайна и возникновение новой творческой профессии.

Тема 18. Реализм в русском искусстве XIX в. Передвижники.

Товарищество передвижных выставок. Лемох, Крамской, Шишкин, Маковский, Перов, Саврасов, Куинджи, Ге, Поленов, Суриков, Левитан, Аполиннарий и Виктор Васнецовы, Нестеров, Репин, Серов.

Тема 19. Романтизм и реализм в живописи XIX в. Импрессионизм.

Французские живописцы-романтики: Э. Делакруа, Т. Жерико.

Реализм в французской живописи XIX в. К. Коро, Г. Курбе, О. Домье.

Французские импрессионисты и их роль в формировании новых приемов художественной выразительности.

Российские импрессионисты. К. Коровин, В. Борисов-Мусатов.

Тема 20. Постимпрессионизм.

Художественные течения конца XIX в. Пуантилизм. Поль Гоген и его влияние на живопись Франции. Пьер Боннэр, Феликс Валлотон, Поль Серюзье, Морис Дени. Символисты: Гюстав Моро, Пьер Пюи де Шаванн, Одилон Редон, Фердинанд Ходлер. Анри Руссо и наивное искусство. Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Анри Тулуз-Лотрек, Сюзанна Валадон.

Тема 21. Французская скульптура конца XIX в. – начала XX в.

Огюст Роден как скульптор и график. Камилла Клодель, Эмиль-Антуан Бурдель, Аристид Майоль, Шарль Деспю.

Тема 22. Ар Нуво.

Зарождение стиля в графическом искусстве. Связь Ар Нуво с готикой. Архитектура и дизайн континентального Ар Нуво: Бельгия (В. Орта, А. Ван де Вельде); Франция (Г. Гимар), Каталония (А. Гауди), Австрия (Й.-М. Ольбрих, О. Вагнер), Россия (Ф. Шехтель, К. Кекушев, А. Бубырь).

Северный модерн: Финляндия (Э. Сааринен, Л. Сонк), Шотландия (Ч.-Р. Макинтош).

Живопись и графика Ар Нуво: Э. Мунк, Г. Климт, Л. Бакст, А. Бенуа, А. Муха.

Тема 23. Книжная графика Ар Нуво.

О. Бёрдслей, У.Х. Робинсон, Э. Дюлак, У. Брунеллески, К. Ларсен, В. Буш, К. Сомов, М. Добужинский, И. Билибин.

Наследие Ар Нуво в книжной иллюстрации середины XX века. Т. Янссон.

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВАНГАРД 1-й пол. XX века

Тема 24. Экспрессионизм, фовизм, футуризм.

Европейский экспрессионизм конца XIX –начала XX вв.: Джеймс Энсор, группа «Мост», Оскар Кокошка, Эгон Шиле.

Французский фовизм: Анри Дерен, Морис де Вламинк, Жорж Руо, Альбер Марке, Анри Матисс.

Итальянский футуризм: Умберто Боччони.

Тема 25. Кубизм, кубофутуризм, пуризм, орфизм, супрематизм, дадаизм, абстракционизм.

Кубизм и роль в его формировании Поля Сезанна и африканского искусства. П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис. Эволюция стиля П. Пикассо.

Российский кубофутуризм: А. Лентулов, А. Богомазов, Н. Удальцова, Л. Попова.

Пуризм: А. Озонфан, Ле Корбюзье. Роль живописи и скульптуры Корбюзье в формировании его архитектурной пластики

Орфизм: Соня и Робер Делонне.

Супрематизм: К. Малевич, Эль Лисицкий.

Дадаизм. Эволюция художников-дадаистов в сторону абстракционизма и сюрреализма.

Группа Де Стил: Пит Мондриан, Г.-Т. Ритвельд.

Абстрактная скульптура 1-й пол. XX в.: К. Бранкузи, Х. Арп, Н. Габо, А. Певзнер.

Тема 26. Сюрреализм. Художники индивидуального стиля.

Творчество С. Дали, М. Эрнста, И. Танги, Р. Магритта, Дж. Де Кирико.

Сюрреализм в искусстве советских художников: С. Шаров.

Творчество А. Джакометти, А. Модильяни, М. Шагала.

Тема 27. Советский архитектурный авангард 20-х гг. XX в. Ар Деко, неоклассика в архитектуре.

Советский конструктивизм - концепции и реальность. Архитектура К. Мельникова и Эль Лисицкого. Конкурсы на здания Дворца Советов и Наркомтяжпрома как переход от авангарда к декоративной стилистике.

Стиль Ар Деко в архитектуре, живописи, скульптуре и прикладном искусстве. Ар Деко в советской архитектуре. Архитектура «сталинского ампира»: А. Щусев, И. Жолтовский. Павильоны ВДНХ.

Архитектура фашистской Германии; противопоставление архитектуры павильонов Германии и СССР на Всемирной Выставке в Париже 1937 г.

Тема 28. Изобразительное искусство СССР.

Авангард в советской живописи 1920-1930-х гг. А. Лабас, А. Тышлер, Н. Альтман, Р. Фальк, В. Лебедев.

«Социалистический реализм» 1930-1970-х гг. – «парадное» искусство и реалистическая живопись. Творчество А. Пластова, А. Самохвалова, Ю. Пименова, А. Дейнеки, Г. Нисского, В. Стожарова.

«Суровый реализм»: В. Попков, Е. Моисеенко.

Тема 29. Реализм в американской живописи конца XIX – XX вв.

Истоки американского реализма. У. Хомер.

«Региональный реализм»: Г. Вуд, Э. Хоппер.

Творчество художников семьи Уайет: Н.К. Уайета, Э. Уайета, Дж. Уайета.

Иронический реализм в иллюстрациях Н. Рокуэлла.

Живопись и графика Р. Кента.

ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

Тема 30. Поп-арт.

Истоки поп-арта. Э. Паолоцци, Р. Хэмилтон.

Американский поп-арт: Э. Уорхол, Дж. Джонс, Р. Лихтенштейн, Р. Раушенберг, Р. Индиана.

Поп-арт 1960-1980-х гг. П. Макс, «Йеллоу Сабмарин».

Поп-арт в скульптуре: К. Ольденбург, Дж. Кунс.

Тема 31. Художественный авангард 2-й пол. XX в.

Абстрактная скульптура: А. Колдер, Ж. Тенгели, Л. Невельсон, Б. Хепуорт, Г. Мур, И. Ногучи.

Живопись абстрактного экспрессионизма: А. Горки, Дж. Поллок, В. Де Кунинг.

Абстрактная живопись М. Ротко, Б. Ньюмена.

Тема 32. Наивное искусство.

Истоки наивного искусства: лубок, ретабло. Современный лубок А. Кузнецова.

Наивное искусство Америки: Грандма Мозес, Х.Р. Фустер.

Балканское наивное искусство: И. Генералич.

Наивное искусство в Российской империи: Е. Честняков, Н. Пиросманишвили.

Наивное искусство в СССР и России: М. Примаченко, Л. Майкова, А. Суворов, П. Леонов.

Тема 33. Живопись советского андерграунда, «соц-арт».

«Неформальная» советская живопись: В. Пивоваров, А. Зверев, В. Немухин, О. Рабин.

«Бульдозерная» выставка 1974 г.

«Соц-арт» как ироническое переосмысление социалистического реализма. В. Комар, А. Меламид, А. Косолапов, Э. Булатов, Д. Врубель.

Тема 34. Постмодернизм в архитектуре и дизайне.

Уход от голого функционализма в архитектуре 1970-1980-х гг. Ф. Джонсон, Р. Вентури, М. Грейвз, Ч. Мур, Х. Холляйн, А. Росси, Р. Бофилл.

Неокорбюзинская пластика Р. Мейера; минимализм Т. Андо.

Хай-тек в архитектуре. Р. Пиано, Р. Роджерс, Н. Фостер, С. Калатрава.

Деконструктивизм: Р. Колхаас, З. Хадид, Д. Либескинд, Ф.О. Гери, Б. Чуми.

ИСКУССТВО КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI вв.

Тема 35. Авангардное искусство конца XX – начала XXI вв.

Авангардная скульптура и инсталляции: Христо, Ай Вейвей, А. Капур, О. Элиассон.

Советский и российский авангард: В. Колейчук, Ф. Инфантэ.

Тема 36. Книжная иллюстрация конца XX – начала XXI вв.

Книжная иллюстрация социалистических стран и СССР: В. Клемке, И. Трнка, Т. Маврина, Г. Калиновский, В. Чапля.

Современные книжные иллюстраторы: Р. Ингпен, И. Олейников, Ф. Каллери

Тема 37. Фантастика в изобразительном искусстве и футуродизайн.

Фантастическое видение мира в живописи и графике от Питера Брейгеля и до Роберта Макколла.

Графика и живопись конца XIX – начала XX вв. как попытка прогнозирования эволюции среды обитания человека. Современный футуродизайн – не точный прогноз, но подготовка зрителя к восприятию будущего.

Тема 38. Ретрофутуризм.

Стимпанк и дизельпанк в живописи и графике. Использование приемов стимпанка в реальном проектировании интерьеров и сценографии.

Тема 39. Экодизайн.

Формирование дружественной человеку и природе среды на опыте XX и XXI вв. Города-спутники, экоархитектура. Работы Паоло Солери, Винсента Каллебо, Ренцо Пиано, Эмилио Амбаша. Архитектура Фриденсрайха Хундертвассера.

Тема 40. Искусство комикса.

Предтечи комикса – религиозные картинки, лубок, манга. Возникновение иллюстрированной истории в стихах – В. Буш.

Первые газетные комиксы в США. Популярные персонажи комиксов: Маленький Немо, Феликс. «Шпинатная серия». Появление супергероев.

Окна РОСТА в СССР.

Послевоенные комиксы – Эрже. Комиксы и кинематограф.

Комиксы и «высокое искусство» - Рой Лихтенштейн.

Комиксы в современной России.

Стилистика комикса в архитектурной и дизайнерской подаче. Влад Савинкин.

Тема 41. Искусство анимации.

Предтечи анимированного кино – волшебный фонарь, праксиноскопы. Работы Эмиля Рейно.

Ранние опыты анимированных изображений. Джеймс Стюарт Блекстоун.

Первые кукольные мультфильмы. Артур Мельбурн Купер, Владислав Старевич.

Анимированные персонажи комиксов. Творчество У. Диснея.

Этапные мультфильмы XX века.

Японское аниме. Творчество Х. Миядзаки.

Мастера советской анимации. Ф. Хитрук, Э. Назаров, Ю. Норштейн.

Современная российская анимация. Студия «Пилот», М. Алдашин, Е. Соколова, А. Туркус, Е. Скворцова.

Мультфильмы С. Шоме как синтез советской и западноевропейской традиций анимации.

Тема 42. Искусство в природной и городской среде.

Истоки стрит-арта. Классические мемы: Килрой, Ушац.

Граффити. Творчество Бэнкси, Патрика Коммеси. Граффити в России.

Скульптура в среде. Энтони Гормли.

Лэнд-арт. Энди Голсуорси, Нильс Удо, Николай Полисский.

Тема 43. Техника и машины в произведениях искусства.

Корабли в живописи: И. Айвазовский, П.-Дж. Клейс, У. Тёрнер, Л. Файнингер

Железная дорога в живописи: К. Моне, Т. Кунео, А. Фирнли, Г.Г. Нисский

Автомобили и самолеты в живописи и графике: Дж. Лоуэрсон, Дж. Динен, Л. Риди, П. Хиткот, А. Дейнека, К. Арцулов, О.К. Антонов, Ю. Долматовский, Э. Молчанов, А. Захаров, В. Пирожков.

Ироничная графика Стена Мотта.

Тема 44. Школы акварели XX и XXI вв.

Традиционная школа: С. Андрияка, кич в акварелях Стива Хэнкса.

Авангардная акварель А. Фонвизина.

Современная акварель: Б. Альварез, П. Савант, В. Верлато, Т. Юзмен, М. Коскиниemi, Э. Коррейя, Ц. Фарре, Лю Маошан, Й. Збуквич, И. Сава, А. Кастаньета.

Акварельный скетчинг: Л.Р. Падрон, Ф. Шайнбергер, Сунга Парк.

Современная российская акварель: С. Курбатов, В. Калачева, Н. Мельникова, А. Юфа, Аруш Воцмуш.

Тема 45. Искусство карикатуры.

Возникновение жанра карикатуры. Карикатуры конца XVIII – начала XIX вв. Карикатуры Оноре Домье.

Карикатура дореволюционной России и первых лет Советской власти. Борис Ефимов.

Советская карикатура времен Великой Отечественной войны. Кукрыниксы.

Советская карикатура 60-80-х гг. Б. Невзлер / М. Ушац, Д. Агаев. В. Песков, В. Дубов, А. Некрасов.

Зарубежная карикатура послевоенного периода. Х. Бидstrup, Ж. Эффель, карикатура в журналах-дайджестах «Америка» и «Англия».

Советская карикатура периода перестройки. В. Сысоев, А. Меринов, А. Бильжо.

Современная российская карикатура. С. Корсун, Б. Елкин.

Современная зарубежная карикатура. П. Флора, Иронимус (Г. Пайхль).

Тема 46. Дизайн для детей.

История игрушки с первобытных времен до XXI века.

Тема 47. Сценография.

Дизайн сценического пространства – история и современная сценография. Современный театр.

Дизайн массовых городских мероприятий – фестивали, карнавалы, торжественные церемонии.

Тема 48. Изобразительное искусство современной России.

Творчество И. Лубенникова, П. Инфантэ, О. и Е. Осиповых, Е. Чигиной.

Ироничная живопись И. Разумова.

Псевдонаивная живопись М. Алдашина, В. Губарева, Н. Копейкина, Васи Ложкина.

Практические занятия

Практические занятия соответствуют тематике лекций и проводятся в конце каждой пройденной темы в виде защиты рефератов. В рабочей программе дисциплины представлено несколько возможных тем рефератов к практическим занятиям на выбор студента по одной теме.

6. Образовательные технологии

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессиональные, методологические, оценочные или развивающие функции в процессе профессионального становления студента. Лекционные занятия проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия строятся на освоении студентами основ теоретической и практической деятельности в дизайне, цель которых состоит в инструментализации знаний, превращение их в средство для решения учебно-исследовательских задач. По своей направленности занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и работы.

Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, завершение и оформление практических работ, подготовку к аудиторным занятиям (сбор и обработка материала по предварительно поставленной задаче). Проводятся занятия в интерактивных формах, таких как: дискуссия по теме исследования, анализ конкретных ситуаций, деловая игра, разбор конкретных ситуаций, кейс-задание.

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся:

- на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, выполнение контрольных работ);

- по результатам выполнения индивидуальных заданий; - по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов;

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям.

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, калькуляторами.

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 15 минут.

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования - в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены

обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

7.1 Типовые задания/вопросы/материалы для текущего контроля успеваемости. Примерные задания для проведения тестирования

Примерная тематика рефератов

1. Историческая динамика культуры и искусства
2. Теоретические представления о закономерностях культурно-исторического процесса
3. Элементы первобытных религиозных верований в современном мире
4. Первобытные мифы как отражение представления о мире и человеке
5. Наскальная живопись – колыбель мирового изобразительного искусства
6. Генезис человека и культуры: варианты подходов и оценок
7. Скульптура и архитектурные формы первобытного этапа развития культуры
8. Культурные достижения культуры Междуречья
9. «Эпос о Гильгамеше» - древнейший литературный памятник
10. «Свод законов» Хаммурапи: становление системы права в Древнем мире
11. Образ Вавилонской башни в мировом искусстве
12. Канон в древнеегипетском искусстве
13. Символы и знаки древнеегипетских орнаментов
14. Основные типы архитектурных сооружений древнеегипетского стиля
15. Египетские мотивы в западноевропейском искусстве
16. Индуизм как основа культуры Древней Индии
17. Арии в Древней Индии: гипотезы, загадки, свидетельства
18. Индийский танец как культурный текст
19. Древняя Индия – родина буддизма
20. Архитектурные шедевры средневековой Индии
21. Агра, Джайпур и Дели – «золотой треугольник» индийской культуры
22. Современное индийское кино: сочетание культурных традиций и современных технологий
23. Йога: древние практики в условиях современной цивилизации
24. Мифы индийских народов
25. Архитектура Античности: польза, прочность, красота

26. Театральное наследие Древней Греции
27. Мифы Древней Греции и Древнего Рима в мировой художественной культуре
28. Великий шелковый путь: контакты культуры Запада и Востока
29. Архитектура и скульптура древнеиндийских храмов
30. «Китайский стиль» в изобразительном искусстве
31. Стилистические особенности памятников Древнего Китая
32. Конфуцианство как основа мировоззрения в Древнем Китае
33. «Японский стиль» в живописи и графике
34. Традиции японской архитектуры
35. Византийская иконография
36. Образ романского собора
37. Готический собор как образ мира
38. Архитектурно-художественное убранство соборов Парижа
39. Леонардо да Винчи – великий художник, ученый, инженер
40. Северное Возрождение: этапы, характеристика, персоны
41. Стилиевые особенности культуры барокко
42. Рокайльные мотивы в западноевропейской живописи
43. Цвет и свет в живописи классицизма
44. Стиль ампир в интерьере
45. Образ человека в искусстве романтизма
46. Романтическая живопись во Франции
47. Творчество художников барбизонской школы
48. Критический реализм в жанровой живописи второй половины XIX века
49. Импрессионизм в западноевропейской живописи
50. Творчество скульптора О. Родена
51. Влияние постимпрессионизма на искусство Новейшего времени
52. Творчество В. Ван Гога: от безызвестности к мировой славе
53. Модерн в западноевропейской архитектуре и скульптуре
54. Массовая культура: этапы становления и развития, современное состояние
55. Молодежная субкультура: вариативность проявления
56. Актуальные проблемы развития современной культуры
57. Проблемы межкультурных коммуникаций современном мире
58. Сохранение этнонациональной культуры как проблема современности

- 59. Глобализация и дифференциация – характерные черты динамики современной культуры
- 60. Взаимодействие культур Запада и Востока: современный этап

7.2 Методические материалы по проведению промежуточной аттестации

Тестирование

1-й курс, 1-й семестр

1. Вопрос: Как называется древнейшая эпоха в истории человечества? Варианты ответа: Палеолит, Мезолит, Неолит.
2. Вопрос: Из какого материала изготавливались орудия труда в эпохи Палеолита, Мезолита и Неолита? Варианты ответа: камень, дерево, железо.
3. Вопрос: Какой город считается древнейшим в истории человечества? Варианты ответа: Иерихон, Угарит, Чатал-Гююк.
4. Вопрос: Какая форма письменности была самой древней? Варианты ответа: пиктографическая, иероглифическая, алфавитная.
5. Вопрос: В какой период египтяне строили пирамиды? Варианты ответа: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство.
6. Вопрос: Что использовали египтяне в качестве писчего материала? Варианты ответа: Папирус, пергамент, бумагу.
7. Вопрос: Кто изобрел клинопись? Варианты ответа: шумеры, египтяне, финикийцы.
8. Вопрос: Что такое зиккурат? Варианты ответа: храм, жилище, захоронение.
9. Вопрос: Где существовала Хараппская цивилизация? Варианты ответа: Индостан, Аравия, Палестина.
10. Вопрос: В какой стране жил пророк Заратустра (Зороастр)? Варианты ответа: Персия, Финикия, Урарту.
11. Вопрос: Где находилась легендарная Троя? Варианты ответа: Малая Азия, Северная Африка, Балканы.
12. Вопрос: Где были созданы висячие сады Семирамиды? Варианты ответа: Вавилон, Мемфис, Афины.
13. Вопрос: Кто из царей Древней Иудеи был признан величайшим мудрецом? Варианты ответа: Соломон, Саул, Давид.
14. Вопрос: Где зародился буддизм? Варианты ответа: Индия, Египет, Китай.

15. Вопрос: Кто основал Карфаген? Варианты ответа: финикийцы, египтяне, филистимляне.

1-й курс, 2-й семестр

1. Вопрос: Назовите верховного бога древнегреческого пантеона. Варианты ответа: Зевс, Гермес, Гефест.

2. Вопрос: Какой из греческих богов считался покровителем искусств и предводителем муз, за что был прозван Мусагетом? Варианты ответа: Аполлон, Дионис, Орфей.

3. Вопрос: Какой герой древнегреческой мифологии прославился 12 подвигами? Варианты ответа: Геракл, Ахилл, Одиссей.

4. Вопрос: Какой правитель установил в Афинах демократический строй? Варианты ответа: Солон, Перикл, Писистрат.

5. Вопрос: Кто автор эпических поэм «Илиада» и «Одиссея»? Варианты ответа: Гомер, Гесиод, Геродот.

6. Вопрос: Какого греческого ученого считают отцом исторической науки? Варианты ответа: Геродот, Гесиод, Гомер.

7. Вопрос: Кто основал философскую Академию в Афинах? Варианты ответа: Платон, Аристотель, Эпикур.

8. Вопрос: Как называется главный храм афинского Акрополя? Варианты ответа: Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон.

9. Вопрос: Кто автор трагедии «Царь Эдип»? Варианты ответа: Софокл, Эсхил, Эврипид.

10. Вопрос: Кому принадлежат слова «Дайте мне рычаг, и я переверну весь мир»? Варианты ответа: Архимед, Эвклид, Гиппократ.

11. Вопрос: Кто был первым императором Древнего Рима? Варианты ответа: Октавиан Август, Юлий Цезарь, Марк Аврелий.

12. Вопрос: Колизей — это... Варианты ответа: Амфитеатр, цирк, храм, дворец.

13. Вопрос: Назовите имя самого знаменитого архитектора Древнего Рима. Варианты ответа: Витрувий, Вергилий, Веспасиан.

14. Вопрос: Где происходили бои гладиаторов? Варианты ответа: Амфитеатр, театр, цирк.

15. Вопрос: Кто был первым христианским императором Древнего Рима? Варианты ответа: Константин, Марк Аврелий, Диоклетиан.

2-й курс, 3-й семестр

1. Вопрос: С какого события ведется исчисление нашей эры? Варианты ответа: Рождество Христово, Сотворение мира, Всемирный потоп.
2. Вопрос: В какой стране христианство впервые стало государственной религией? Варианты ответа: Армения, Египет, Римская империя.
3. Вопрос: Кто был первым христианским императором Древнего Рима? Варианты ответа: Константин, Марк Аврелий, Диоклетин.
4. Вопрос: Символом какой религии является крест? Варианты ответа: христианство, ислам, буддизм.
5. Вопрос: Символом какой религии является полумесяц? Варианты ответа: ислам, христианство, буддизм?
6. Вопрос: В каком городе родился и жил пророк Мухаммед? Варианты ответа: Мекка, Дамаск, Багдад.
7. Вопрос: Каким государством правил Карл Великий? Варианты ответа: Империя франков, Византия, Римская империя.
8. Вопрос: К какому племени принадлежали англ и саксы? Варианты ответа: германцы, бритты, галлы.
9. Вопрос: В каком городе был построен первый храм Святой Софии? Варианты ответа: Константинополь, Рим, Афины.
10. Вопрос: Что означает термин «базилика»? Варианты ответа: храм, замок, башня.
11. Вопрос: Кто такие крестоносцы? Варианты ответа: рыцари, монахи, ученые.
12. Вопрос: Что искали рыцари короля Артура? Варианты ответа: Святой Грааль, Землю обетованную, Атлантиду.
13. Вопрос: Какому русскому празднику соответствует западноевропейский карнавал? Варианты ответа: Масленица, Пасха, Святки.
14. Вопрос: Что означает термин «кампанила»? Варианты ответа: башня, крепость, стена.
15. Вопрос: Сколько башен имела романская церковь? Варианты ответа: четыре, две, одну.
16. Вопрос: В каком архитектурном стиле построен собор Парижской Богоматери? Варианты ответа: готика, романский стиль, византизм.

2-й курс, 4-й семестр

1. Вопрос: Какой город считается самым древним на Руси? Варианты ответа: Ладога, Новгород, Киев.

2. Вопрос: На каком материале написаны древнейшие русские тексты? Варианты ответа: береста, папирус, бумага.
3. Вопрос: Какой князь обратил Русь в христианство? Варианты ответа: Владимир, Ярослав Мудрый, Рюрик
4. Вопрос: Кто из богатырей Древней Руси был монахом и канонизирован как святой? Варианты ответа: Илья Муромец, Добрыня Никитин, Алеша Попович.
5. Вопрос: Как назывался свод древнерусского права? Варианты ответа: «Русская правда», «Слово о Законе и Благодати», «Повесть временных лет».
6. Вопрос: Кто был автором «Повести временных лет»? Варианты ответа: Нестор, Иларион, Феодосий Печерский.
7. Вопрос: При каком правителе гербом Русского государства стал двуглавый орел? Варианты ответа: Иван III, Иван IV Грозный, Дмитрий Донской.
8. Вопрос: Кто построил Успенский собор Московского Кремля? Варианты ответа: Аристотель Фиораванти, Алевиз Фрязин, Федор Конь.
9. Вопрос: Кто из людей Древней Руси совершил хождение за три моря и побывал в Индии? Варианты ответа: Афанасий Никитин, игумен Даниил, митрополит Макарий.
10. Вопрос: В каком монастыре жил, умер и похоронен Андрей Рублев? Варианты ответа: Андроников монастырь, Данилов монастырь, Донской монастырь.
11. Вопрос: Кто из правителей Древней Руси стал первым царем? Варианты ответа: Иван Грозный, Дмитрий Донской, Владимир Мономах.
12. Вопрос: Кто был последним правителем династии Рюриковичей? Варианты ответа: Федор Иоаннович, Иван Грозный, Борис Годунов.
13. Вопрос: Кем был Василий Блаженный? Варианты ответа: юродивый, монах, воин.
14. Вопрос: Кто был первым русским патриархом? Варианты ответа: Иов, Макарий, Филарет.
15. Вопрос: Кого на Руси называли фрягами? Варианты ответа: итальянцев, французов, немцев.

7.3 Типовые задания, вопросы для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету

Вопросы к зачету (темы 1-7)

1. Искусство палеолита и мезолита (хронология, пещерная живопись, пластика)
2. Искусство мезолита (менгиры, дольмены, кромлех Стоунхендж, «каменные бабы»)

Причерноморья).

3. Искусство Древнего царства Древнего Египта.
4. Искусство Среднего царства (21-18 вв. до н.э.)
5. Искусство Нового царства (16-12 вв. до н.э.)
6. Карнак и Луксор – выдающиеся храмовые комплексы Нового царства.
7. Древнеегипетские пирамиды древнего царства
8. Искусство позднего царства (11 – 4 вв. до н.э.)
9. Искусство острова Крит Микенское искусство
10. Архитектура и фрески Кносса
11. Греческая мифология и искусство древней Греции
12. Архитектура архаики
13. Скульптура архаики
14. Период классики– эпоха расцвета искусства Древней Греции
15. Афинский акрополь
16. Творчество Фидия
17. Искусство эллинизма
18. Скульптура эллинизма
19. Пергамский алтарь
20. Искусство этрусков
21. Искусство республиканского Рима
22. Искусство императорского Рима 1-2-вв.
23. Скульптура Древнего Рима
24. Искусство Византии 5-6 вв.
25. Собор Св. Софии в Константинополе
26. Мозаики и фрески Византии
27. Развитие культовой архитектуры Византии
28. Храмы и мозаики Равенны
29. Образы Христа и Богородицы в искусстве Византии
30. Творчество Феофана Грека

Вопросы к зачету (темы 8-14)

31. Искусство раннего Средневековья (5-9 вв.)
32. Романское искусство 10-11 вв. – эпоха классического Средневековья

33. Скульптура и фрески романского периода
34. Готическая архитектура Франции
35. Скульптура и витражи французской готики
36. Основные памятники готики Германии
37. Готика Италии и ее особенности
38. Общая характеристика культуры и искусства Итальянского Возрождения
39. Хронология итальянского Возрождения. Главные центры искусства Возрождения
40. Искусство Проторенессанса
41. Джотто – основоположник живописи Ренессанса
42. Архитектура раннего Возрождения. Брунеллески
43. Скульптура Донателло и Андреа Веррокио
44. Боттичелли – разностильность его живописи
45. Пьеро делла Франческа и Андреа Мантеня
46. Высокое Возрождения (конец 15 в. – 30е годы 16 в.)
47. Биография и творчество Леонардо да Винчи
48. Биография и творчество Рафаэля Санти
49. Микеланджело - биография и творчество
50. Искусство Венеции 15 в.
51. Джованни Беллини – основоположник ренессанса в Венеции
52. Творчество Джорджоне
53. Творчество Тициана
54. Живопись Тинторетто
55. Живопись Веронезе
56. Андреа Палладио – величайший архитектор Позднего Возрождения и стиль палладианство.
57. Маньеризм в искусстве Италии 16 века
58. Искусство Северного Возрождения
59. Творчество Яна Ван Эйка
60. Творчество Иеронима Босха. Основные триптихи
61. Творчество Питера Брейгеля Старшего
62. Живопись и графика Дюрера
63. Ганс Гольбейн Младший – вершина портретного искусства немецкого Возрождения
64. Творчество Лукаса Кранаха

- 65. Искусство и культура Испании эпохи Возрождения
- 66. Творчество Эль Греко – как великого художника Испанского Возрождения

Вопросы к зачету (темы 14-16)

- 67. Архитектура Итальянского барокко
- 68. Скульптура барокко. Лоренцо Бернини
- 69. Караваджо – как основоположник живописи барокко
- 70. Болонская академия. Творчество братьев Каррачи
- 71. Фламандское искусство 17 в., особенности фламандского барокко
- 72. Творчество Питера Пауля Рубенса
- 73. Живопись Якоба Нордана
- 74. Натюрморты Снейдерса
- 75. Творчество Антониса ван Дейка
- 76. Живопись Броувера
- 77. Голландское искусство 17 века и новые жанры в искусстве 17 столетия
- 78. Портреты Франса Хальса
- 79. Творчество Рембрандта
- 80. Творчество Вермеера Дельфтского
- 81. Голландская жанровая живопись 17 века
- 82. «Золотой век» испанского искусства
- 83. Творчество Диего Веласкеса
- 84. Творчество Сурбарана
- 85. Живопись Бартоломео Мурильо
- 86. Французская архитектура первой половины 17 века
- 87. Никола Пуссен и классицизм 17 века
- 88. Классический пейзаж 17 века. Клод Лоррен
- 89. Французская архитектура второй половины 17 века
- 90. Архитектура и скульптура Версаля
- 91. Французское искусство первой половины 18 века. Стиль рококо
- 92. Творчество Антуана Ватто
- 93. Франсуа Буше – как яркий выразитель стиля рококо в живописи
- 94. Творчество Юбера Робера
- 95. Фрагонар – представитель позднего рококо

96. Традиции античного искусства и классицизм в творчестве Жака Луи Давида

Вопросы к зачёту (темы 17-25)

97. Архитектура Французского ампира
98. Творчество Давида начала 19 века
99. Поздний классицизм. Живопись Энгра
100. Французский романтизм – как строение эпохи наполеоновских войн. Жерико
101. Творчество Эжена Делакруа
102. Романтический пейзаж Тёрнера. Поиски новой выразительности. Концепция цвета
103. Гюстав Курбе – главный представитель реалистического течения в искусстве 19 века
104. Живопись и графика Оноре Домье
105. Лирический пейзаж Камиля Коро
106. Крестьянский жанр в творчестве Франсуа Милле
107. Французская архитектура второй половины 19 века
108. Творчество Эдуара Мане. Современность и традиции его искусства
109. Французский импрессионизм
110. Творчество Клода Моне
111. Огюст Роден. Импрессионизм в скульптуре Франции
112. Лирический пейзаж Альфреда Сислея
113. Творчество Ренуара. Период импрессионизма «Энгровский» период
114. Живопись Дега. Пастельные серии
115. Французский постимпрессионизм и его главные представители
116. Творчество Тулуз-Лотрека
117. Поль Сезанн и революционные концепции его творчества
118. Винсент Ван Гог. Основные периоды его творчества (голландский период, Париж, Арльский период, Сен-Реми, Овер) Особенности каждого периода
119. Творчество Поля Гогена. Импрессионизм ранних работ. Таитянский период
120. Творчество Редона
121. Живопись Анри Матисса – основоположника фовизма
122. Пейзаж Мориса Вламинка – периода фовизма
123. Творчество Анри Дерена.

Вопросы к зачету (темы 26-29)

124. Творчество Пабло Пикассо. Голубой и розовый период. Кубизм. Послевоенная графика Пикассо.
125. Творчество Ж. Брака и Х. Гриса
126. Российский кубофутуризм: А. Лентулов, А. Богомазов, Н. Удальцова, Л. Попова.
127. Живопись А. Озонфана, живопись и скульптура Ле Корбюзье.
128. Архитектурное творчество Ле Корбюзье
129. Живопись Сони и Робера Делонне.
130. Абстрактные композиции К. Малевича и Эль Лисицкого. Супрематизм – как абстрактное и прикладное искусство.
131. Дадаизм в поэзии и изобразительном искусстве
132. Абстрактное искусство П. Мондриана.
133. Группа «Де стиль». Дизайн и архитектура Г.-Т. Ритвельда.
134. Абстрактная скульптура 1-й пол. XX в. К. Бранкузи, Х. Арп
135. Творчество А. Певзнера и Н. Габо
136. Творчество С. Дали.
137. Сюрреалистическая живопись М. Эрнста
138. Живопись Р. Магритта
139. Живопись Дж. де Кирико
140. Сюрреализм в советской живописи
141. Скульптура А. Джакометти
142. Живопись и скульптура А. Модильяни
143. Живопись М. Шагала
144. Советский архитектурный авангард. Конструктивизм.
145. Архитектура К. Мельникова и Эль Лисицкого.
146. Конкурсы на здания Дворца Советов и Наркомтяжпрома.
147. Стил Ар Деко в архитектуре и прикладном искусстве.
148. Стил Ар Деко в изобразительном искусстве.
149. Архитектура неоклассики и «сталинского ампира».
150. Авангард в советской живописи 1920-1930-х гг.
151. Живопись «социалистического реализма».
152. Эволюция книжной графики В.В. Лебедева.
153. Творчество А. Пластова, А. Самохвалова, Ю. Пименова.

154. Творчество А. Дейнеки, Г. Нисского.
155. Художники «сурового реализма»: В. Попков, Е. Моисеенко.
156. Творчество Уинслоу Хомера.
157. Творчество Г.В. уда.
158. Творчество Э. Хоппера.
159. Живописцы семьи Уайет.
160. Иллюстрации Н. Рокуэлла.
161. Романтические пейзажи и книжная графика Р. Кента.

Вопросы к зачету (темы 30-33)

162. Поп-арт. Истоки стиля. Коллажи Э. Паолоцци, живопись Р. Хэмилтона.
163. Творчество Э. Уорхола.
164. Творчество Дж. Джонса.
165. Творчество Р. Лихтенштейна.
166. Творчество Р. Раушенберга, Р. Индианы.
167. Живопись и графика П. Макса. Мультфильм Yellow Submarine.
168. Поп-арт в скульптуре. К. Ольденбург, Дж. Кунс.
169. Абстрактная скульптура послевоенного периода.
170. Творчество А. Колдера.
171. Творчество Ж. Тенгели.
172. Творчество Л. Невельсон.
173. Скульптура Б. Хепуорт, Г. Мура.
174. Абстрактный экспрессионизм. Дж. Поллок.
175. Абстрактная живопись М. Ротко.
176. Наивное искусство.
177. Наивная живопись начала XX века: Е. Честняков, Н. Пиросманишвили
178. Живопись Грандма Мозес, Ивана Генералича.
179. Наивное искусство в СССР и России. Мария Примаченко.
180. Наивная живопись России конца XX в. А. Суворов, П. Леонов.
181. Современный лубок А. Кузнецова.
182. Живопись советского андерграунда. «Бульдозерная выставка».
183. «Соц-арт».

Вопросы к зачету (темы 34-38)

184. Постмодернизм в архитектуре и дизайне.
185. Ранний и поздний периоды в архитектуре Филипа Джонсона.
186. Архитектура Р. Вентури, М. Грейвза, Ч. Мура, Р.Бопфилла
187. Архитектура Ричарда Мейера.
188. Архитектурный минимализм Тадао Андо.
189. Хай-тек в архитектуре.
190. Деконструктивизм в архитектуре и дизайне.
191. Авангардная скульптура и инсталляции конца XX – нач. XXI вв.
192. Современная книжная иллюстрация.
193. Фантастика в изобразительном искусстве и футуродизайн.
194. Ретрофутуризм. Стимпанк и дизельпанк.

Вопросы к зачету (темы 39-48)

195. Современное искусство акварели.
196. Изобразительное искусство современной России.
197. Экоархитектура и экодизайн.
198. Дизайн для детей. История игрушки.
199. Искусство карикатуры.
200. Искусство комикса.
201. Искусство анимации.
202. Американская анимация XX в. Творчество У. Диснея.
203. Аниме. Творчество Х. Миядзаки.
204. Классика советской анимации. Ф. Хитрук, Э. Назаров, Ю. Норштейн.
205. Современная российская анимация.
206. Стрит-арт. Истоки и современное уличное искусство. Бэнкси.
207. Лэнд-арт.
208. Механизмы и машины в изобразительном искусстве.
209. Сценография.

Перечень экзаменационных билетов

- 1) Искусство первобытного мира. Искусство Междуречья.
Ар-Деко
- 2) Искусство Древнего Египта.
Постмодернизм

- 3) Крито-Микенская культура.
Супрематизм, орфизм
- 4) Античная Греция – архаика, классическая античность, эллинистический период.
Неоклассицизм, сталинский ампи́р
- 5) Искусство эллинистического периода.
Кубизм, кубофутуризм, пуризм
- 6) Искусство Древнего Рима.
Русское искусство второй половины XIX в
- 7) Византийская культура, романское искусство.
Живопись советского авангарда
- 8) Готика
Современный авангард
- 9) Искусство раннего Возрождения.
Фовизм, дадаизм
- 10) Искусство высокого Возрождения.
Поп-арт
- 11) Искусство позднего Возрождения, маньеризм.
Наивное искусство
- 12) Искусство Возрождения и барокко в странах Северной и Центральной Европы
Скульптура второй половины XX в.
- 13) Искусство барокко, рококо
Искусство советского андерграунда, соц-арт
- 14) Классицизм, ампи́р
Авангард начала XX в. Футуризм.
- 15) Восточные культуры: Индия, Китай, Япония
Абстрактное искусство второй половины XX в.
- 16) Культуры доколумбовой Америки
Ар Нуво
- 17) Русское искусство допетровского периода
Социалистический реализм
- 18) Промышленная революция. XVIII – первая половина XIX вв. Эkleктика.
Современное российское искусство
- 19) Реализм в зарубежном изобразительном искусстве

Скульптура конца XIX – начала XX вв.

20) Прерафаэлиты, Искусство и Ремесла.

Истоки промышленного дизайна.

21) Импрессионизм

Абстрактное искусство первой половины XX в.

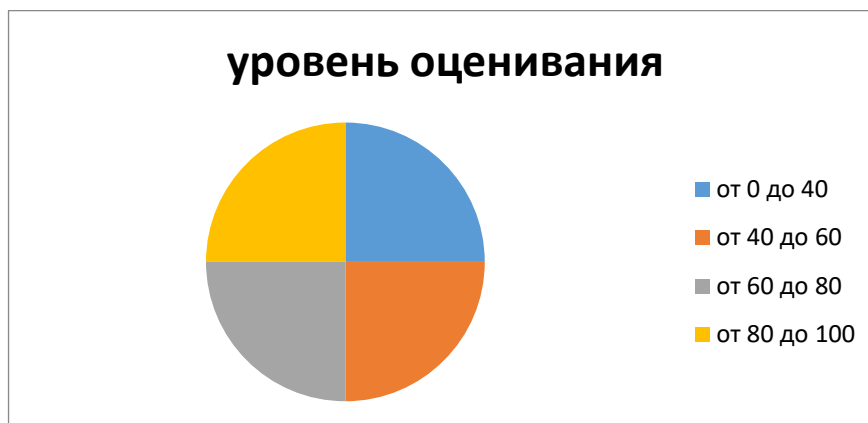
22) Постимпрессионизм. Изобразительное искусство на стыке XIX-XX вв.

Авангард начала XX в. Экспрессионизм

7.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание критериев оценки.

7.4.1 Для оценки дескрипторов компетенций, используется балльная шкала оценок.

**Шкала оценивания сформированности компетенций из расчета
максимального количества баллов – 100**

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы:

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий требованиям критерия, – 85-100 от максимального количества баллов (100 баллов);
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от требований критерия, – 75-84% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные отступления от требований критерия – 60-74 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального количества баллов;

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»:

- выполнены все требования к выполнению, написанию и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Умение (навык) сформировано полностью 85-100% от максимального количества баллов;

- выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно – 75-84% от максимального количества баллов;

- выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом уровне – 60-74% от максимального количества баллов;

- требования к написанию и защите работы, работе в коллективе, применению знаний на практике не выполнены. Имеются многочисленные существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано – 0 % от максимального количества баллов.

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

7.4.2 Критерии оценки

Форма проведения промежуточной аттестации

Для очной формы обучения:

Промежуточная аттестация 1-3 семестров проводится в виде зачета, в форме проверки реферата.

Промежуточная аттестация 4 семестра проводится в виде экзамена.

Для очно-заочной формы обучения:

Промежуточная аттестация 1 и 3 семестров проводится в виде зачета, в форме проверки реферата.

Промежуточная аттестация 2 и 4 семестров проводится в виде экзамена.

Вопросы к экзамену составлены по тематике занятий.

На зачете и экзамене представляются все задания, выполненные в течение семестра.

При итоговом контроле учитываются следующие критерии:

Критерии	Оценка
Посещение занятий, участие в аудиторной работе	Из итоговой оценки вычитается по 0,25 балла за каждый пропущенный час занятий. При пропуске более 50% занятий работы не оцениваются, а направляются на комиссионное рассмотрение.
Своевременность сдачи работ.	При сдаче работ с опозданием итоговая оценка снижается на 1 балла.
Комплектность практических работ.	Не полный объем работ не принимается.
Качество выполнения работ.	От 2 до 5 баллов.
Устный ответ на вопросы.	Минус 1 балл за каждый неправильный ответ.

Итоговая оценка:

Оценка «отлично» (зачет) выставляется студентам, активно работавшим на семинарских занятиях, успешно защитившим реферат и продемонстрировавшим глубокое знание курса при ответе на теоретические вопросы.

Оценка «хорошо» (зачет) выставляется студентам при наличии небольших замечаний к реферату или ответу на теоретические вопросы.

Оценка «удовлетворительно» (зачет) выставляется при наличии неточностей в ответе и недоработок при написании реферата, общее понимание предмета должно быть продемонстрировано.

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Гнедич П.П. История искусств. – М., Директ-медиа, 2012.
2. Вёрман К. История искусств всех времен и народов. Директ-медиа, - Москва-Берлин, 2015.

3. Григорян М.Е. История искусств. Южный Федеральный Университет. – Таганрог, 2016.
4. Амиржанова А.Ш. История искусств. – Омск, ОмГТУ, 2017.
5. Мировая художественная культура. Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово, 2012.

б) Дополнительная литература:

1. Курило Л.В. История архитектурных стилей. / Л.В. Курило, Е.В. Смирнова; Российская международная академия туризма. – 3-е изд. – Москва: Советский спорт, 2012. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9718-0581-6. – Текст: электронный.

2. Москалюк М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века / М.В. Москалюк; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 257 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-2489-6. – Текст: электронный.

3. Усова М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 72 с. Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859> – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст: электронный.

4. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура: Современная версия. М.2008.

5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник - 4-е изд., стереотип. (Гриф МО РФ) – М. 2008.

6. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник / Т.В. Ильина - 4-е издание, стереотипное - Гриф МО РФ. – М.: Высшая школа, 2009.

7. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. Designs of the Times. Издательство: Арт- Родник, 2007.

8. Локтев В.И. Барокко от Микеланджело до Гварини. – М. 2004.

9. Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 1: Учебное пособие / Б.А. Эренграсс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под редакцией Б.А. Эренграсс. 3-е издание, переработанное и дополненное – Гриф МО РФ. – М.: Высшая школа, 2009.

10. Мосин И.Г. Мировое искусство. 500 мастеров живописи. – М., 2006.

11. Мосин И.Г. Мировое искусство. Импрессионизм: история движения в биографиях художников. – М., 2006.

12. Мосин И.Г. Мировое искусство. Мастера Итальянского Возрождения. – М., 2006.
13. Мосин И.Г. Мировое искусство. Мастера Северного Возрождения. – М., 2006.
14. Мосин И.Г. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. – М., 2006.
15. Мосин И.Г. Мировое искусство. Русская живопись: от иконописи до авангарда. – М., 2006.
16. Смолицкая Т.А. Мировая художественная культура. Раздел «Архитектура и градостроительство». Учеб. пос. – М., 2005.
17. Искусство художественного литья. – Вель, 2010.
18. Русский художественный фаянс 18-20 вв. Гос. Ордена Ленина Историч. музей. – Внешториздат, 2010.
19. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. «История стилей в искусстве». Учебное пособие, - М., Гайдарики, 2006. – 395 с.: ил.
20. Архейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Пер. с англ. – М., «Архитектура-С», 2007. – 392 с.: ил. ISBN 978 – 5 – 9647-0119-4.
21. Спектр. Творческое объединение художников. Живопись, графика, скульптура. Каталог. – М., 2007.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. <http://witcombe. Вспw.sbc.edu/ARTHLinks.html> – каталог ссылок по истории искусств, музейным сайтам
2. <http://www.museum.ru> - Музеи России: музейные сайты, выставочные залы и галереи.
3. <http://www.rusmuseum.ru> – Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
4. <http://www/tretykov.ru> - Государственная Третьяковская галерея, Москва.
5. www.iskusstvu.ru/
6. <http://fashion.artyx.ru/>
7. <http://www.antica.lt/>
8. www.artlib.ru/
9. www.iskusstvu.ru/
10. www.museum-online.ru/
11. www.googleartproject.com
12. iskunstvo.narod.ru/

13. art.rin.ru/
14. artyx.ru/
15. www.arthistory.ru/
16. www.art-history.ru/
17. <http://www.smirnova.net/>
18. <http://www.antica.lt/>
19. www.iskusstvu.ru/
20. <http://fashion.artyx.ru/>

г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационно-справочные системы)

Для освоения данного курса необходимо обязательное использование браузеров для работы в сети Интернет, поисковых машин, а также следующих информационных ресурсов:

1. Офисный пакет LibreOffice; Лицензия GNU LGPL (Редакция 3 от 29.06.2007)
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru>
3. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО НИД <http://www.eios-nid.ru>
4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (информационный продукт вычислительной техники) Договор № СЦ14/700434/101 от 01 января 2016 г., Договор № СЦ14/700434/19 от 01.01.2019 г.

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Лекционная аудитория	Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», проектор, интерактивная доска (экран)
2. Аудитории практических занятий	Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет»,
3. Аудитории для самостоятельной работы	Учебная мебель: столы, стулья Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет»