МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра архитектуры

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры архитектуры
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ В.А.Григорьев

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Архитектура храма»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Архитектура храма» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил ____ _____ доцент Д.А. Шатилов

Рецензент _____ профессор Ю.А. Никитин

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

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: формирование у обучающихся представлений о значении основ архитектуры для профессиональной творческой деятельности в сфере скульптуры.

Задачи курса: изучить и освоить теоретические основы архитектурны храма; сформировать у обучающихся умения анализировать композиционно-структурные (формальные), композиционно-образные основы композиции храма как итоговой изобразительной сущности.

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:
Уметь: анализировать храм как ансамбль монументального и декоративного-прикладного искусства и архитектуры, применять в практической деятельности законы построения архитектурной композиции, методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;
Знать: симантику храма и композиционные основы его построения**,** тектоническую основу храма и элементы его убранства, культурно-исторические типологии разрешения композиционно-формальных, композиционно-образных задач.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Формируемые компетенции		**Код и наименование индикатора достижения компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Содержание компетенции	**Код компетен-ции**		
Способностью работать на разных архитектурных поверхностях, знать технологии подготовки архитектурных поверхностей к росписи, соблюдать технику безопасности при работе с материалами и на строительных лесах.	ПК-4.	ПК-4.1. Знать: – особенности работы с плоскостью стены; технические свойства и применения красящих веществ, растворителей, закрепителей, лаков; инструментов, необходимых для создания произведений искусства; технику профессиональной безопасности. ПК-4.2. Уметь: - выполнять работы в разных техниках: мозаика, фреска, сграффито, роспись темперой по стене, по левкасу, витраж и др.; соблюдать технологические процессы и приемы при создании произведения. ПК-4.3. Владеть: – полным комплексов инструментов и материалов; использовать на практике: различные живописные и графические техники и технологии при создании художественного произведения;	**Итоговый контроль** – Зачет

		знаниями основных правил безопасности в профессиональной деятельности.	
Способен использовать знания для популяризации изобразительного искусства, влиять на формирование эстетических взглядов в обществе, оформлять выставки, художественные экспозиции, выступать с лекциями.	ПК-8	ПК-8.1. Знать: симантику храма и композиционные основы его построения**,** тектоническую основу храма и элементы его убранства, культурно-исторические типологии разрешения композиционно-формальных, композиционно-образных задач. ПК-8.2. Уметь: анализировать храм как ансамбль монументального и декоративного-прикладного искусства и архитектуры, применять в практической деятельности законы построения архитектурной композиции, методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности ПК-8.3. Владеть: – способностью применять полученные знания в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности; способностью провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в художественном творчестве.	

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Архитектура храма» относится к вариативной части Блока 1.Б1.О.23
Согласно учебному плану дисциплина «Архитектура храма» изучается в 6,7,8, и А семестрах. Итоговая форма контроля – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа/3 зач. ед.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**		**4 курс з.ед. (ак.ч.)**		**5 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Общая трудоёмкость дисциплины	**3 (108)**						0,5 (18)	1 (36)	1 (36)	0,5 (18)	0,5 (18)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											

- лекции (Л)							0,4 (16)	0,4 (15)	0,4 (16)	0,4 (15)	0,4 (16)
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)											
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:							0,1 (2)	0,6 (21)	0,6 (20)	0,1 (3)	0,1 (2)
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)											
Итоговый контроль							**З**		**З**		**З**

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

Р – реферат; **КП –** курсовой проект; **З –** зачет; **ЗО –** зачет с оценкой; **Э –** экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

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**	**СРС**
6 семестр						
РАЗДЕЛ I **СЕМАНТИКА ХРАМА И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ**						
Тема 1 ХРАМ КАК СИМВОЛ МИРОЗДАНИЯ	**5**	5				
Тема 2 КОМПОЗИЦИОННАЯ, ОБРАЗНАЯ И СТИЛЕВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ	**6**	5				1
Тема 3 ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА	**8**	6				2
	18	16				2

7 семестр						
РАЗДЕЛ II **ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОСНОВА ХРАМА И ЭЛЕМЕНТОВ ЕГО УБРАНСТВА**						
Тема 4 ХРАМ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА	**8**	3				5
Тема 5 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ	**9**	4				5
Тема 6. КОНСТРУКЦИЯ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА	**9**	4				5
Тема 7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА;	**10**	4				6
		15				**21**
8 семестр						
РАЗДЕЛ III **РИТМИЧЕСКИЙ СТРОЙ И АРХИТЕКТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ**						
Тема 8 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СВЯЗИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУКТУР В ИНТЕРЬЕРЕ	**18**	**8**				**10**
Тема 9 АРХИТЕКТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ	**18**	**8**				**10**
		16				**20**
9 семестр						
РАЗДЕЛ IV **СВЕТО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ХРАМА**						
Тема 10 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО СВЯЗЬ С ИНТЕРЬЕРОМ ХРАМА	**4**	**4**				
Тема 11 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ В ИНТЕРЬЕРЕ.	**5**	**4**				**1**
Тема 12 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦВЕТА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ АНСАМБЛЯ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА	**5**	**4**				**1**
Тема 13 АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	**5**	**4**				**1**
	18	**16**				**3**
А семестр						

РАЗДЕЛ V **ХРАМ КАК АНСАМБЛЬ МОНУМЕНТАЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ**						
Тема 14 СИНТЕЗ ИСКУССТВ В РЕШЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ И ФАСАДОВ	**5**	**5**				
Тема 15 ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ИНТЕРЬЕРА: ИКОНОСТАС, ДЕКОРАТИВНОЕ УБРАНСТВО, МЕБЛИРОВКА, ОБОРУДОВАНИЕ	**6**	**5**				**1**
Тема 16 СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ИНТЕРЬЕРЕ ХРАМА	**7**	**6**				**1**
		16				**2**
Всего:	**108**	**63**				**45**

5.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	РАЗДЕЛ I **СЕМАНТИКА ХРАМА И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ**	**Тема 1. ХРАМ КАК СИМВОЛ МИРОЗДАНИЯ** 1. Назначение и смысловое содержание храма. 2. Роль храма в природном и градостроительном ландшафте (хр. Спаса Преображения в Вёжах, собор Св. Петра и Павла в Санкт-Петербурге). 3. Функционально-планировочная и смысловая структура церковного комплекса (Воскресенский Новоиерусалимский монастырь). Согласованность архитектурного и природного контекста и «смысловой» топографии церковного комплекса (хр. Входа Господня в Иерусалим в г. Верея). 4. Аллегоризм, символика и каноническое устройство храма. 5. Божественная литургия как основа архитектурного сценария. Литургическое движение и основные вопросы организации храмового пространства в православной, католической и протестантской архитектуре. 1.Литургия посвящения (таинства Крещения и Миропомазания); 2. Божественная литургия, или Евхаристия; 3. Литургия времени, то есть те службы, в которых Церковь освящает время, в котором мы живем и действуем, преображая его во время нашего спасения; 4. Освящение жизни, то есть таинства и службы: Покаяние и Елеосвящение, таинство Брака, различные обряды (молитвы, благословения) и, наконец, богослужение христианской смерти.

		6. Символическое понимание объёмной структуры купольных храмов: 1 купол — символизирует единого Господа Иисуса Христа; 2 купола — два естества Христа (божественное и человеческое); 3 купола — Святая Троица; 5 куполов — Христос и четыре евангелиста; 7 куполов — семь Вселенских соборов; семь таинств христианских;9 куполов — девять чинов ангельских; 13 куполов — Христос и 12 апостолов. 24 купола — 12 колен Израилевых (или же 12 малых пророков) в Ветхом Завете и 12 апостолов в Новом Завете; 25 куполов — 24 коронованных старца, сидящих на престолах в белых одеждах вокруг престола Иисуса Христа (Откр. 4.4); 33 купола — возраст Христа, в котором его распяли. **Тема 2. КОМПОЗИЦИОННАЯ, ОБРАЗНАЯ И СТИЛЕВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ** 1. Целостность художественно-композиционного замысла как единой системы, подчиненной закономерностям архитектурного формообразования. Роль архитектурного и природного контекста в формировании объёмно-пространственной структуры и силуэта постройки. 2. Художественная выразительность интерьера как синтез функциональной, конструктивной и художественной сторон архитектуры. 3. Стилевое единство здания и его интерьеров. Определение стиля с привлечением триады Витрувия. Возникновение художественного стиля как результат эстетического требования времени. 4. Сценарий восприятия архитектурного пространства, ритмическая организация пространства. Социально-психологические и конструктивные предпосылки модуляции пространства (Софийский собор в Киеве). 5. Создание ясного и устойчивого образа храмовой среды, как защищённого места. Соответствие требованиям комфорта и безопасности людей функционально-планировочного решения, выбора конструкций и материалов, решения входных тамбуров и предметного наполнения среды. Климатология храма. Температурно-влажностный режим храма и сохранность конструкций и материалов. Индикация и навигация в храмовом пространстве. 6. Роль и задачи живописца в формировании художественной целостности, достигаемой взаимодействием средств архитектуры монументального и декоративно-прикладного искусства. Объединяющая роль архитектора. **Тема 3. ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА** 1. Градостроительные факторы, определяющие

		объемно-пространственную композицию архитектурного сооружения. Тема входа и соответствие «литургического востока» географическому. Место живописи в экстерьере храма. 2. Создание пространственной структуры здания и его интерьеров на основе функциональных требований, принятых норм и стандартов (функциональные схемы планировки и связи помещений с нормированной высотой). 3. Соответствие ансамбля живописи функциональной схеме; её роль в гармонизации системы пространств, связанных по горизонтали и вертикали в целостную объемно-пространственную структуру. 4. Объемно-планировочные схемы: трехчастная схема плана, план в форме квадрата и креста, тетраконх, триконх, октагон, круглая форма плана, бесстолпные церкви, крестово-купольные храмы по "принципу гавита", базиликальный тип сооружений, вытянутая планировочная композиция по оси восток-запад, а также север-юг, план в форме трехлистника, асимметричное планировочное решение, шатрово-столпообразный тип храма (храмы Византии и Армении). 5. Соподчинённость программы стенных росписей и пространственной структуры храма; учёт стереометрии и масштаба отдельных помещений. Выявление живописью и естественным светом объёмной структуры и тектоники и (храмы святителя Иоанна Златоуста и Св. Георгия в Старой Ладоге). 6. Опыт создания объемно- пространственных схем и применения форм монументального искусства, накопленный при строительстве католических и протестантских храмов архитекторами XX века (А. Гауди, Д. Бем, А. Аалто, Э.Г. Асплунд, Е. Плечник, Ле Корбюзье, О. Нимейер, Дж. Микелуччи, С. Леверенц, Ш. Сельзинг, О. Бартнинг, Э. Стефан). Литургический функционализм» (Р. Шварц, Х. ван дер Лаан, минимализм). Использование традиционных исторических форм церковной архитектуры (Е. Плечник, регионализм, школа Э. Стефана, М. Ботта). 7. Пространственная структура как результат соподчинения функциональных, технологических, конструктивных и эстетических требований. (собор Св. Петра в Риме). 8. Элементы пространственной структуры интерьера и их назначение: атриум, основное храмовое пространство, тамбур, нартекс (притвор), неф, подкупольное пространство, трансепт, четверик, алтарь, престол, антиминс, илитон, дарохранительница, иконостас, солея, царские врата, катапетасма, синтрон, горнее место, трапезная, дьяконник, жертвенник,

		ризница. 9. Элементы предметной среды (предметно-пластической структуры) интерьера и их назначение: иконостас, солея, царские врата, катапетасма, синтрон, возвышение горнего места с креслом для архиерея, амвон, аналой. **Тема 4. ХРАМ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА** 1. Взаимодействие архитектуры церковной архитектуры и окружающей природной среды (храмы Крита). 2. Проектирование световых проемов. Нормы освещенности. 3. Взаимодействие природных стихий в архитектуре и их отражение в архитектуре храма (геологические, аэро- и гидродинамические факторы формообразования, гравитация, свет, влажность, турбулентность и т.д.). 4. Температурно-влажностный режим помещения, «искусственный климат». Противоречивые последствия использования систем кондиционирования воздуха, установки неадаптированных к северному климату и традиционным решениям наружных стен заполнений дверных и оконных проемов, использования паронепроницаемых материалов ограждающих конструкций, создающих «парниковый» эффект. Влияние перепадов температуры и влаги на материалы и конструкции; коэффициент температурного и влажностного расширения. Миграция влаги в толще стен и необходимость для сохранности стенных росписей осушения стен; необходимость регулярного отопления. 5. Транспонирование природных форм на искусственно создаваемую человеком архитектурную среду (мечеть в Риме, арх. Портогези; храм в Эсне, капители). 6. Природные материалы. Раскрытие геологического и исторического прошлого в материалах. Материалы «с исторической памятью». Элементы природы в здании (вода, огонь, камень, воздух) и типы зеленых структур в интерьере. 7. Изменение температурно-влажностного, акустического, психологического климата, вызванное присутствием людей, домашних животных, растений. 8. Соотношение естественного и искусственного как проблема достоверности языка архитектуры, который базируется на стереотипах восприятия природных форм и архетипах сознания. Соотношение цены и качества материалов, экологический комфорт, престижность, соответствие материалов назначению помещения, идейным соображениям и эстетическим

		запросам.
2	РАЗДЕЛ II **ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОСНОВА ХРАМА И ЭЛЕМЕНТОВ ЕГО УБРАНСТВА**	**Тема 5. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ** 1. Объемно-пространственная структура и конструкция как основа художественного образа здания. Соответствие строительного материала и конструкции (Кижский погост). Обеспечение долговечности сооружения, надёжности, прочности и устойчивости его конструкций. 2. Ритмическое соподчинение элементов структуры, их иерархия (древнегреческие и византийские храмы). 3. Элементы тектонической структуры интерьера и их назначение: стены, четверик, столпы, своды, балки и др. 4. Ордерные системы, их происхождение и семантика. 5. Закономерности «перевода» конструкции в архитектурную форму. Материал и архитектурный ордер. 6. Гармонизация конструкций: установление необходимых пропорций, ритмики, очертания форм отдельных элементов и конструктивной системы в целом. 7. Создание целостного и комплексного решения интерьера: его ограждающих поверхностей, элементов конструкции, оборудования и мебели. **Тема 6**. **КОНСТРУКЦИЯ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА** 1. Закономерности архитектурного формообразования – основа художественной выразительности выбранной конструкции. Влияние абсолютных размеров конструкции на восприятие масштаба и композиции интерьера в целом. Обратно-пропорциональная зависимость размеров и относительных (в сравнении с массой конструкции) допустимых нагрузок. 2. Созвучие и ритмическое соподчинение элементов конструкций сооружения, заполнения проёмов и декоративного убранства. 3. Конструкция перекрытий и лестниц. 4. Традиционная архитектоника сводов. Виды сводов (цилиндрический, коробовый, крестовый, сомкнутый, зеркальный, стрельчатый, бочарный, парусный, купольный и др.). 5. Иллюзия расширения пространства, вызываемая использованием мотивов сводчатых (люнет, распалубок, архивольт и т.п.) и ордерных (эдикула, римская архитектурная ячейка и др.) систем, а также изобразительных мотивов, привлекаемых монументальным искусством. 6. Основные типы конструкций алтарных преград и иконостасов. Тябловая, каркасная и щитовая конструкция иконостаса. Архитектурные мотивы:

		стоечно-балочная система, римская архитектурная ячейка. Декоративная и ритмическая разработка тяблового иконостаса (Благовещенский собор Московского Кремля, Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря). **Тема 7**. **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА;** 1. Взаимодействие архитектуры, монументального и прикладного искусства. Задачи и последовательность совместной работы специалистов. 2. Развитие национальных традиций в зодчестве и декоративно-прикладном искусстве (Морской собор в Кронштадте). 3. Поиск художественной целостности на основе изучения бионики, антропометрии, эргономики, инженерной психологии, технологии современного индустриального и кустарного производства, переосмысления традиций народного и национального искусства. 4. Стилевое единство и сомасштабность архитектуры, оборудования и мебели. Их назначение и рабочая функция, основные эргонометрические показатели, материалы, конструкции, технология производства. 5. Интегрирующая роль компьютерного проектирования в достижении единства стиля архитектуры, произведений декоративно-прикладного и монументального искусства.
3	РАЗДЕЛ III **РИТМИЧЕСКИЙ СТРОЙ И АРХИТЕКТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ**	**Тема 8**. **ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СВЯЗИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУКТУР В ИНТЕРЬЕРЕ** 1. Осевые композиции монастырских ансамблей (Новодевичий, Соловецкий). 2. Базилики, протяженные осевые композиции (собор Сан Джованни ин Латерано в Риме). 3. Центрические постройки (круглые, гранёные, крестообразные). Храмы (Пантеон в Риме), Мартирии (Ротонда над Гробом Господним в Иерусалиме), крещальни (баптистерий Сан Джованни во Флоренции). 4. Крестово-купольная система (Десятинная церковь в Киеве). 5. Пространственные модуляции и сценарий. 6. Расположение лестниц в структуре здания. Основные композиционные приемы и конструктивно-пластическая разработка лестниц. Расчет оптимального

		соотношения проступи и высоты подъема, расчет количества подъемов. 7. Современные средства вертикальных коммуникаций - подъемники, эскалаторы, лифты, фуникулеры; создание безбарьерной среды. 8. Купола и подкупольные пространства храмов. Художественная и конструктивная необходимость создания двух- и трёхъярусных систем перекрытия (собор Св. Павла в Лондоне, Пантеон и собор Инвалидов в Париже и др., Казанский и Исаакиевский соборы в Санкт-Петербурге, разрезы). **Тема 9. АРХИТЕКТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ** 1. Роль живописи в выявлении стереометрии и соразмерности пространств, достижение композиционного единства. Соответствие программы живописи архитектурному замыслу временного нарастания эмоциональных впечатлений в соответствии со сценарием восприятия архитектурной композиции. Зарождение, развитие темы, кульминация, завершение; концепции оптимальной динамики эмоционального напряжения - «идеального сценария». 2. Целостность сенсорного восприятия среды. Визуальные, акустические, тактильные, кинестезические, одорические, гаптические, гравитационные и др. сенсорные каналы; их взаимодействие и роль в формировании образа храма. 3. Роль свето-пространственного и колористического решения в архитектурном сценарии (храм Айя София в Константинополе). 4. Взаимодействие живописи и литургических обрядов, связанных со светом. Обычай зажигать свечу перед иконой. Свет как олицетворение Христа. Церковно-певческое искусство и колокольные звоны. Акустический режим здания и вибрационные процессы человеческого тела (ритм дыхания, серцебиения и др.). Роль каждения в литургии и архитектурном сценарии. Роль флористики в смене декоративного убранства, соответствующего церковному календарю. Динамика восприятия стенной живописи и мозаик. Динамическая сущность христианского богослужения. Символическое содержание процессии, являющей движение человека к Богу и Бога к человеку, движение всей истории спасения, которая оканчивается в Царстве Небесном. Телесные движение молящихся: процессии и входы, стояние, сидение (при чтении паремий, пророчеств, во время проповеди), коленопреклонения, воздеяния рук, поклоны, земные поклоны, прикладывание к иконам и т. д.

		5. Учёт живописцем трансформаций в архитектуре храма, отражающих функциональную динамику и литургический канон. Возможности цифровых технологий для формирования «отзывчивой» среды храма. 6. Развертывание исторической ретроспективы историко-культурного объекта, раскрытия и музеефикации в действующем храме (Софийский собор, хр. Благовещения в Аркажах в Новгороде). Устройство экспозиционных приямков, зондажей, расчисток.
4	РАЗДЕЛ IV **СВЕТО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ХРАМА**	**Тема 10. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО СВЯЗЬ С ИНТЕРЬЕРОМ ХРАМА** 1. Свет как формообразующее начало в архитектуре. Светопространственная структура архитектурного произведения. «Интерьер – это симфония пространства и света» Ф.Л. Райт, синагога). 2. Формирование пространства естественным светом. Управление неравномерностью естественной освещенности как средстве создания световой цепи, развивающей характер внутренних пространств храма. 3. Формирование объемной структуры естественным светом. 4. Выявление рельефа светом (иконостас Петропавловского собора в Санкт-Петербурге). Усиление пластических качеств резьбы гравировками, цировками, чеканкой, варьированием глянцевого и матового золочения. 5. Выявление фактуры и текстуры светом (иконостас Никольского собора в г. Новая Ладога). Выявление цвета поверхностей естественным светом, в том числе пропущенным через тонированное стекло, слюду, камень либо другой полупрозрачный материал (собор Пресвятой Богоматери в Орвието, собор Инвалидов в Париже). Биологические, психологические и эстетические функции естественного света. 6. Функциональная необходимость освещения, функциональные требования к естественному освещению. Нормы освещенности. Ориентация здания и его помещений по сторонам света; 7. Учет климатических особенностей в организации естественного освещения. Системы защиты интерьера от прямого солнечного излучения в субтропической зоне и его использование в интерьере построек, находящихся в средней и субарктической зоне. Структура постоянных солнцезащитных устройств на фасадах зданий.

		8. Прямой, рассеянный и отраженный естественный свет (желтый или красный свет солнца и сине-голубой свет неба) в решении различных эксплуатационных процессов. Взаимодействие потоков естественного света с фактурой и цветом освещаемых поверхностей. 9. Использование прессованного, рифленого и матированного стекла для создания рассеянного света. 10. Виды освещения: боковое освещение, верхне-боковое освещение, верхне-потолочное освещение, комбинированное освещение. 11. Устройство и характер оконных и дверных остекленных проемов, их композиционное решение. Устройство оконных переплетов и витражей. 12. Устройство фонарей верхнего света и световодов. Использование световодов с призматической плёнкой. Использование гелиоосветительных установок с зеркальными стенками световодов. 13. Фактор времени в восприятии светопространственной среды. Световая и темновая адаптация. 14. Корректировка пропорций пространств, свойств архитектурных масс и поверхностей светом (капелла в Роншане, монастырь Ля Туретт, арх. Ле Корбюзье). 15. Роль естественного света в выявлении тектоники (храмовая архитектура Ле Корбюзье и Кендзо Танге). **Тема 11. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ В ИНТЕРЬЕРЕ** 1. Психологические, биологические и художественные функции искусственного освещения. Психологическое воздействие искусственного освещения различной интенсивности и спектрального состава. Комфортность различного типа ламп. 2. Общее освещение интерьера и устройство дополнительного, избирательного освещения и подсвета его отдельных плоскостей и зон. Устройство рабочего, декоративного и аварийного освещения. 3. Искусственное освещение и создание условий для интенсивного развития форм озеленения интерьеров в течение всего года. 4. Световая архитектура. Выявление акцентов, обобщение формы, усиление эмоционального звучания пространственных структур. Выявление объемной и пластической структуры искусственным светом. 5. Корректировка формы пространства искусственным светом. Яркость освещения поверхностей, формирующих интерьер; явление «выступания» и «отступания» поверхностей. 6. Художественные функции искусственного

		освещения в разработке архитектурного сценария восприятия композиционных структур интерьера. Создание светового ансамбля - соподчиненного звучания отдельных помещений. 7. Выявление искусственным светом пластики и колористики интерьера. 8. Искусственное освещение в выявлении тектоники интерьера. 9. Совмещение естественного и искусственного освещения в целях получения ровного и постоянного по интенсивности света в интерьере. 10. Системы управления светом; датчики освещенности, реостаты; регулировка рассеивателей и отражателей света. Функциональная и художественная составляющие светового сценария. 11. Особенности и возможности цветной подсветки интерьера в создании максимального эмоционального эффекта (витражи, цветомузыка, управляемая динамика уровня светового потока и спектрального состава, видеопроекции и др. технологии). 12. Типы осветительных приборов. Их название, назначение и соответствующее толкование в зависимости от количества свечей. Светильник с двумя свечами (дикирий), с тремя – трикирий, с семью – семисвечник, с двенадцатью – поликадило, светильник, имеющий более двенадцати свечей (паникадило). Подсвечники и светцы перед чтимыми иконами. Подвешивание масляных лампад перед иконами. Образно-символическая роль лампад и свечей. Конструкция паникадил. (Успенский собор в Москве, Сампсониевский собор и Никольский морской собор в Санкт-Петербурге). **Тема 12. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦВЕТА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ АНСАМБЛЯ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА** 1. Психологические свойства цвета и создание направленного психологического воздействия для формирования художественной целостности храмовой среды. Функциональные качества цвета. Создание в архитектуре интерьера средствами колористической композиции направленного психологического воздействия. Возбуждение чувств радости, спокойствия, угнетения и печали, торжественности и т.д. Угнетающее воздействие черных, коричневых, тёмно-серых цветов. Успокаивающее воздействие зеленых, голубых, перловых, белых (различных оттенков); Ощущение торжественности малиновых,

		пурпурно-красных. Раздражающее воздействие красных цветов спектра. 2. Различное воздействие «холодных» и «теплых» цветов спектра. «Холодные» цвета создают ощущение прохлады в помещении, в то время как «теплые» привносят противоположные чувства. 3. Транспонирование закономерностей колористического формообразования живой природы на создаваемую человеком искусственно созданную архитектурно-художественную среду. Обращение архитектора к мощным стереотипам восприятия тональных отношений, сформировавшимся в диалоге человека и окружающей его природы. Основные элементы природы: «земля», «вода», «огонь», «воздух». Прямое и парадоксальное использование природных состояний света и взаиморасположения элементов. 4. Бионика цветообразования. От форм и цвета естественной среды, окружающей человека, - к созданию гармоничной искусственной среды с богатством пластических и колористических форм. Использование отдельных локальных тональностей природных форм и их сложных сочетаний в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. 5. Обращение к архетипам сознания, выработанным в архитектуре; национальные традиции и цветовые предпочтения в различных регионах планеты (связь этих предпочтений с традиционными материалами, конструкциями технологиями, ландшафтом). 6. Многогранное использование цвета в народном зодчестве. Перенос идеальных образов на окружающий предметный мир, на формы декоративно-прикладного искусства и зодчества. Особое восприятие окружающей естественной среды как основы формирования народного искусства, его национальных особенностей в формообразовании и колорите. 7. Достижение мощной эмоциональности при сочетании цвета и света, в их соподчиненности. Гармония объемно-пространственного решения и колористики интерьера храма в их связи с естественным и искусственным освещением. 8. Пространственно-пластические свойства цвета. Использование цвета для развития и выявления пространства интерьера, его пластики и глубины, для обозначения плоскости стен и потолков, их рельефа и тектоники, формы отдельного помещения или комплекса помещений. Единство пластических и колористических сторон, их соподчиненность, обеспечивающая целостность восприятия пространства. 9. Корректировка визуально воспринимаемых пространственных соотношений приближающим

		«теплым» и отступающим «холодным» цветом. Цветовые контрасты и нюансы формы. Усиление рефлексов цветом отражаемых поверхностей. Усиление бликов глянцевыми поверхностями (золочением). Усиление рельефности поверхностей флейцем с нанесением глянца или иного цвета. 10. Колористическое решение интерьера и формы монументального искусства. Полихромия и монохромия. Орнамент и орнаментальность. Гризайли и монохромии. 11. Колористическая целостность и гармония интерьера как завершающая часть формирования его пластической основы. Единство пространственного, пластического, колористического и светового начал в композиции интерьера – непременное условие его высокой художественной и эмоциональной выразительности. 12. Цветовой климат, как отдельного помещения, так и групп помещений - результат согласованного применения функциональных, пространственно-пластических и декоративных свойств цвета. **Тема 13**. **АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ** 1. Комплексное использование обширной палитры отделочных материалов; профессиональный выбор наиболее соответствующих общему художественному замыслу. 2. Полиматериальность как одно из главных направлений в достижении художественной выразительности храмовой архитектуры. Сочетания и отбор материала по их эксплуатационным и эстетическим возможностям, с учетом различной обработки их поверхности. 3. Текстура, фактура и цвет материала как элементы масштабной шкалы. 4. Технические возможности дерева в отделке полов, стен и потолков. Способы обработки древесины. 5. Художественные качества естественного камня с различной обработкой лицевой поверхности. Грубый скол в глыбе (шуба или скала). Облицовка колотой или пиленой плиткой (на ребро). Обработка камня пластинчатой, либо крестовой бучардой. Выполнение насечки различными инструментами (зубило, чекан, гравировальными инструментами). Шлифовка. Полировка, монолитов, блоков и пиленых плит. Каменная мозаика кусками полированного или колотого камня (римская, флорентийская и русская техники).

		6. Художественные свойства и приемы использования оселковой штукатурки и других видов декоративных штукатурок. Широкая гамма цвета, текстур оселковой штукатурки. 7. Художественные достоинства облицовочных плиток из керамики, фарфора и шамота. 8. Стекло. Применение цветного стекла и живописи по стеклу. Использование стекла для облицовок плоскостей стен, различных пластических форм, для изготовления осветительных приборов, прозрачных перегородок, витражей, крупных плоских рельефов, облицовки столбов и колон и других изделий. Витражи из плоского и объемного стекла. Создание рисунка на глади стекла гравировкой, матированием или наплавлением незначительного слоя прозрачного стекла. 9. Металл. Литьё в бронзе. Кузнечные работы. Способы использования листового металла. Использование профилированного металла. Устройство переплетов, дверей, раздвижных перегородок. Облицовка столбов и стен медным, латунным листом с использованием разных фактур в обработке поверхности. Травление поверхностей. Просечной металл. Выколотка из листового металла рельефов и декоративной скульптуры. Насечка. Полировка анодирование и прокатка листа для получения заданной фактуры и текстуры. Эмаль по металлу. 10. Пластические массы – необходимость выявления особенностей материала. Отливка и штамповка. Стеклоткань. Полосы и ленты пластика, создание плетеных многоцветных структур. 11. Мягкие материалы в отделке интерьеров. Рулонные обивочные материалы для стен и мебели, натуральная и искусственная кожи, ковры и шпалеры, различные пленки и плетеные декоративные ткани. 12. Раскрытие художественных возможностей отделочных материалов и современных технологий. Проектирование с учетом окружающей архитектурной среды, места и художественных традиций.
5	РАЗДЕЛ V **ХРАМ КАК АНСАМБЛЬ МОНУМЕНТАЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ**	**Тема 14**. **СИНТЕЗ ИСКУССТВ В РЕШЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ И ФАСАДОВ** 1. Стилевое единство градостроительного контекста, малых форм архитектуры, элементов благоустройства, фасадов храма (Санкт-Петербургский буддийский храм «Дацан Гунзечойнэй»). 2. Монументальное искусство в решении фасадов (Голубая мечеть в Константинополе, соборная мечеть Санкт-Петербурга, храм Христа Спасителя в Москве).

		Тема 15. ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ИНТЕРЬЕРА: ИКОНОСТАС, ДЕКОРАТИВНОЕ УБРАНСТВО, МЕБЛИРОВКА, ОБОРУДОВАНИЕ 1. Факторы, определяющие состав и стилистику предметного наполнения храма: назначение, материалы и конструкция, технология производства и др. 2. Стилевое единство архитектуры, иконостаса, декоративного убранства, мебели и оборудования храма. Нарушение стилевого единства и ценность исторических напластований. 3. Взаимное влияние форм архитектуры и иконостаса в едином русле идейных художественных требований времени (Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге). 4. Закономерности типологической эволюции иконостаса (соборы Успенский в Москве, Спасо-Преображенский в Таллине, Петропавловский в Петербурге). 5. Семантика декоративного убранства храма. Тексты, знаки и ассоциации, вызываемые устойчивыми стереотипами восприятия природных форм и архетипов форм прикладного искусства. **Тема 16. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ИНТЕРЬЕРЕ ХРАМА** 1. Применение форм монументально-декоративного искусства с целью усиления эмоционального воздействия архитектуры, ее художественной выразительности и идейного содержания. Место произведений монументального искусства в интерьере храма и его связи с формами архитектуры. 2. Отбор художественных средств монументального искусства, учитывающий особенности объемно-пространственного решения храма, масштаба, колорита, пластических свойств и стилистики декоративных мотивов. Пространственно-пластическая моделировка в архитектуре храма и её развитие в формах монументального искусства. Согласование живописно-пластических модулей с масштабом распалубок, люнетов, откосов и др. архитектурных поверхностей, с пластическими модулями тяг, карнизов, архивольтов, импостов, модульонов и др. профилированных элементов. 3. Эволюция приемов синтеза искусств в архитектуре домового храма; особая роль храмов в общественных

		учреждениях и при жилище (храмы Мариинского дворца, Адмиралтейства, Академии Художеств в Санкт-Петербурге). 4. Иерархия конструкций архитектуры и форм монументального искусства (витражи часовни Сент-Шапель в Париже, соборы в Шартре, Реймсе, Париже) и соподчинение звеньев масштабной организации ансамбля интерьера. 5. Учет особенностей тектоники здания. Создание целостного художественного образа на основе взаимодействия ограждающих и несущих конструкций с формами монументально-декоративного искусства. Роль декора во взаимодействии «иллюзорной» и «истинной» составляющих тектоники. 6. Фактор времени в восприятии тектонической структуры. Сценарий приближения и восприятия поверхностей, эффекты световой адаптации при восприятии поверхностей живописи, мозаики и рельефа. 7. Дифференциация различных форм монументального и декоративно-прикладного искусства (функциональная, конструктивная, технологическая). Обращенность к устойчивым формам художественного наследия при использовании новых технологий, материалов и конструкций, в условиях изменения требований к безопасности и комфорту людей. Интеграция и синтез новых форм монументального и декоративно-прикладного искусства. 8. Использование орнаментальных форм в убранстве интерьера. Возможности отдельных материалов и технологий для создания орнаментально выразительных поверхностей и сопряжений форм. 9. Церковное облачение во время Божественной литургии (стихарь, епитрахиль, епиманикии, или поручи, пояс, фелонь, омофор). 10. Аперцептивность, стереотипность, избирательность и осмысленность восприятия храмового действа как условия формирования целостного образа. 11. Храмовое действо как синтез искусств, архитектурные темы «входа», «выхода», «остановки»; антитеза между внешним оцепенением и внутренней подвижностью молящегося. Анализ описания патриархом Фотием сценарного восприятия архитектуры византийского храма Богоматери Фаросской.

6. Учебно-методическое обеспечение 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.
- Посещение архитектурных памятников и современных объектов архитектурной практики.

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

Формируемые компетенции		**Код и наименование индикатора достижения компетенции**	**Шкала оценива-ния**	**Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины**
Содержание компетенции	**Код компе-тенции**			
Способностью работать на разных архитектурных поверхностях, знать технологии подготовки архитектурных поверхностей к росписи, соблюдать технику безопасности при работе с материалами и на строительных лесах.	ПК-4.	ПК-4.1. Знать: – особенности работы с плоскостью стены; технические свойства и применения красящих веществ, растворителей, закрепителей, лаков; инструментов, необходимых для создания произведений искусства; технику профессиональной безопасности. ПК-4.2. Уметь: - выполнять работы в разных техниках: мозаика, фреска, сграффито, роспись темперой по стене, по левкасу, витраж и др.; соблюдать технологические процессы и приемы при создании произведения. ПК-4.3. Владеть: – полным комплексов инструментов и материалов; использовать на практике: различные живописные и графические техники и технологии при создании художественного произведения; знаниями основных правил безопасности в профессиональной деятельности.	Зачтено Не зачтено	Заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «зачет» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях

Способен использовать знания для популяризации изобразительного искусства, влиять на формирование эстетических взглядов в обществе, оформлять выставки, художественные экспозиции, выступать с лекциями.	ПК-8	ПК-8.1. Знать: симантику храма и композиционные основы его построения**,** тектоническую основу храма и элементы его убранства, культурно-исторические типологии разрешения композиционно-формальных, композиционно-образных задач. ПК-8.2. Уметь: анализировать храм как ансамбль монументального и декоративного-прикладного искусства и архитектуры, применять в практической деятельности законы построения архитектурной композиции, методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности ПК-8.3. Владеть: – способностью применять полученные знания в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности; способностью провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в художественном творчестве.		основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачет» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Таблица перевода результатов тестирования в оценку
(для теоретических дисциплин)

1	Зачтено	Количество верных ответов в интервале: 41-100%
2	Не зачтено	Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.2 Содержание текстовых материалов

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

Темы рефератов

1. ХРАМ КАК СИМВОЛ МИРОЗДАНИЯ
2. КОМПОЗИЦИОННАЯ, ОБРАЗНАЯ И СТИЛЕВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
3. ХРАМ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА
4. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО СВЯЗЬ С ИНТЕРЬЕРОМ ХРАМА
5. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ В ИНТЕРЬЕРЕ
6. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦВЕТА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ АНСАМБЛЯ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА
7. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
8. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В РЕШЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ И ФАСАДОВ
9. ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ИНТЕРЬЕРА: ИКОНОСТАС, ДЕКОРАТИВНОЕ УБРАНСТВО, МЕБЛИРОВКА, ОБОРУДОВАНИЕ
10. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ИНТЕРЬЕРЕ ХРАМА

Перечень вопросов к зачету:

1. ХРАМ КАК СИМВОЛ МИРОЗДАНИЯ
2. КОМПОЗИЦИОННАЯ, ОБРАЗНАЯ И СТИЛЕВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
3. ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
4. ХРАМ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА
5. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ
6. КОНСТРУКЦИЯ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА
8.ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СВЯЗИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУКТУР В ИНТЕРЬЕРЕ
9. АРХИТЕКТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ
10. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО СВЯЗЬ С ИНТЕРЬЕРОМ ХРАМА
11. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ В ИНТЕРЬЕРЕ
12. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦВЕТА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ АНСАМБЛЯ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА
13. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
14. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В РЕШЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ И ФАСАДОВ
15. ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ИНТЕРЬЕРА: ИКОНОСТАС, ДЕКОРАТИВНОЕ УБРАНСТВО, МЕБЛИРОВКА, ОБОРУДОВАНИЕ
16. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ИНТЕРЬЕРЕ ХРАМА

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

Текущий контроль

Текущий контроль для оценивания компонентов дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой в ходе учебного процесса в форме коллоквиума (теоретического опроса), реферата, доклада и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№	Наименование	Краткая характеристика оценочного	Представление оценочного

п/п	оценочного средства	средства	средства в фонде
Текущий контроль			
1	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения практических работ	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний и практических умений** обучающегося.	Темы заданий на практических занятиях и самостоятельной работы

Промежуточный (рубежный) контроль.

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Реферат (текст, иллюстрации и графический анализ) виде презентации в программе PP	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой письменное изложение исследуемой изучаемой темы по результатам изучения материала	Темы разделов по дисциплине, образцы работ, алгоритмическая основа в программе PP.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация).

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет	Средство, позволяющее в устной или письменной форме по билетам оценить знания и умения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит теоретические вопросы для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций.	Комплект теоретических вопросов. Графоаналитическая презентация с заданным алгоритмом постановки проблемы и разрешением противоречий в реставрации памятника архитектуры.

Основная литература:

1. Альбом иконостасов **(СПб., 1904).**

2. Трубецкой. Е.Н. «**Умозрение в красках»,** 1915
3. Флоренский П. А. «Иконостас», 1922. 2023.
4. Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных для руководства при церковных постройках в селениях **(М.: Изд. Св. Синода, 1911).**
5. Афанасьев К. Н. «Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими» **(М., 1963).**
6. Беридзе Р. В. «Интерьеры грузинских храмов» (Тбилиси: Хеловнеба, 1983).
7. Кеслер М. Ю. «Православные храмы. Том 1. Идея и образ», «Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и строительству», «Православные храмы. Том 3. Примеры архитектурно-строительных решений»**.**
8. Антонова Т. В. «Архитектура русского православного храма»**.**
9. Локотко А. И. «Архитектура европейских синагог»**.**
10. Щенков А. С. (ред.) «Архитектура русского православного храма» **(2013).**
11. Ходаковский Е. В. «Деревянная церковная архитектура Русского Севера XIX — начала XX в. Летопись храмостроительства» (2020)
12. Ходаковский Е. В «Деревянная церковная архитектура Русского Севера XIX — начала XX в. Метаморфозы традиции» (2021)
13. Шатилов Д.А. Взаимодействие архитектора и живописца в процессе создания храмового ансамбля// Материалы XX Российской научной конференции посвящённой памяти святителя Макария, Можайск 2016. (Текст : непосредственный).
14. Шатилов Д.А. Словарь архитектурно-реставрационных терминов. Архитектурно-археологические исследования. – С-Пб.: Планета музыки, 2024. 424 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Проблемы изучения древнерусского зодчества. – С-Пб.,1996.
2. Шатилов, Д. А. Композиция архитектурно-археологических раскрытий (экспозиционных раскопов, зондажей и расчисток) в действующем храме / Д. А. Шатилов // Материалы XXIV Российской научной конференции «Макариевские чтения»: сб. ст. / – Можайск., 2017. – вып. XXIV – С. 320 – 330. (Текст : непосредственный).
3. Нормативные документы: СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов»**.**

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
Электронный ресурс кафедры ИСД;
Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы);
http://www.rchn.org.ru/ - «Российская сеть культурного наследия»;
http://www.culture.ru - Российский фонд культуры;
http://www.aki-ros.ru - Агентство культурной информации;
http://www.gif.ru – Информагентство «Культура»;
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование;
http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru;
http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond;
http://aozis.ru - Ассоциация обследователей зданий и сооружений

10. Методические указания для студента по освоению дисциплины (модуля)

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;

- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;
- устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;
- выполнение практических заданий;
- работа в методическом фонде, библиотеке;

При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы.

Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте или в режиме on-line, организация группового дистанционного обсуждения вопросов курса в телеконференциях в режиме реального времени и отсроченном диалоге (чат, форум). Такая форма работы позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя режиме, и способствует совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями.

В процессе реализации данной дисциплины в профессиональной подготовке специалистов преподаватель должен оценивать эффективность своей деятельности по объективным (формирование компетенций у студентов) и субъективным (удовлетворенность процессом и результатом деятельности) критериям. Целесообразно получать обратную связь от слушателей по итогам работы, предлагать им внести свои предложения по модификации или расширению содержания курса, организационным методам работы.

Педагогический опыт систематизируется и обобщается преподавателем, проводится анализ типичных затруднений, способов их устранения, возможностей и вариантов обучения данной дисциплине.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Архитектура храма» используется набор учебной мебели, проектор с подключенным к нему лекторским ноутбуком. Учебная и методическая литература библиотеки Санкт-Петербургской академии художеств. Методический кабинет.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра архитектуры

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры архитектуры
протокол № 1 от «28» сентября 2025 г.
заведующий кафедрой

_____ /В.А. Григорьев/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.01.08
«Архитектура храма»

Направление подготовки: 54.05.02
Профиль подготовки:
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 5 лет
Выпускающая кафедра: Архитектуры

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ доцент Д.А. Шатилов

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол № 1 от 28 сентября 2025 года.

Заведующий кафедрой архитектуры _____ В.А. Григорьев

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Архитектура храма

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество (вопросов, заданий)
1	**РАЗДЕЛ I СЕМАНТИКА ХРАМА И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ**	ПК-4, ПК-8	Устный ответ
2	**РАЗДЕЛ II ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОСНОВА ХРАМА И ЭЛЕМЕНТОВ ЕГО УБРАНСТВА**	ПК-4, ПК-8	Устный ответ
3	**РАЗДЕЛ III РИТМИЧЕСКИЙ СТРОЙ И АРХИТЕКТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ**	ПК-4, ПК-8	Устный ответ
4.	**РАЗДЕЛ IV СВЕТО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ХРАМА**	ПК-4, ПК-8	Устный ответ
5.	**РАЗДЕЛ V ХРАМ КАК АНСАМБЛЬ МОНУМЕНТАЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ**	ПК-4, ПК-8	Устный ответ
	Всего		Устный ответ, реферат

1. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Планы практических занятий

№ п/п	**Наименование разделов дисциплины**	**Тематика, содержание практических занятий, литература для подготовки к занятиям**	**Формируемые компетенции**	**Формы контроля усвоения знаний**
1	**РАЗДЕЛ I**	См. темы раздела. Основная литература, дополнительная литература	ПК-4, ПК-8	Устный ответ

	СЕМАНТИКА ХРАМА И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ			
2	**РАЗДЕЛ II ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОСНОВА ХРАМА И ЭЛЕМЕНТОВ ЕГО УБРАНСТВА**	См. темы раздела. Основная литература, дополнительная литература	ПК-4, ПК-8	Устный ответ
3	**РАЗДЕЛ III РИТМИЧЕСКИЙ СТРОЙ И АРХИТЕКТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ**	См. темы раздела. Основная литература, дополнительная литература	ПК-4, ПК-8	Устный ответ
4	**РАЗДЕЛ IV СВЕТО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ХРАМА**	См. темы раздела. Основная литература, дополнительная литература	ПК-4, ПК-8	Устный ответ
5	**РАЗДЕЛ V ХРАМ КАК АНСАМБЛЬ МОНУМЕНТАЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ**	См. темы раздела. Основная литература, дополнительная литература	ПК-4, ПК-8	Устный ответ

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

Темы рефератов

1. ХРАМ КАК СИМВОЛ МИРОЗДАНИЯ
2. КОМПОЗИЦИОННАЯ, ОБРАЗНАЯ И СТИЛЕВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
3. ХРАМ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА
4. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО СВЯЗЬ С ИНТЕРЬЕРОМ ХРАМА
5. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ В ИНТЕРЬЕРЕ
6. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦВЕТА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ АНСАМБЛЯ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА
7. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
8. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В РЕШЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ И ФАСАДОВ
9. ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ИНТЕРЬЕРА: ИКОНОСТАС, ДЕКОРАТИВНОЕ УБРАНСТВО, МЕБЛИРОВКА, ОБОРУДОВАНИЕ
10. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ИНТЕРЬЕРЕ ХРАМА

Перечень вопросов к зачету:

1. ХРАМ КАК СИМВОЛ МИРОЗДАНИЯ
2. КОМПОЗИЦИОННАЯ, ОБРАЗНАЯ И СТИЛЕВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
3. ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
4. ХРАМ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА
5. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЗДАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ
6. КОНСТРУКЦИЯ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА
8.ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СВЯЗИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУКТУР В ИНТЕРЬЕРЕ
9. АРХИТЕКТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ
10. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО СВЯЗЬ С ИНТЕРЬЕРОМ ХРАМА
11. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ В ИНТЕРЬЕРЕ

12. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦВЕТА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ АНСАМБЛЯ ИНТЕРЬЕРА ХРАМА
13. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
14. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В РЕШЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ И ФАСАДОВ
15. ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ИНТЕРЬЕРА: ИКОНОСТАС, ДЕКОРАТИВНОЕ УБРАНСТВО, МЕБЛИРОВКА, ОБОРУДОВАНИЕ
16. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ИНТЕРЬЕРЕ ХРАМА

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Зачет

Зачтено	Заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «зачет» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
Не зачтено	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачет» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

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;

- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;
- устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;
- выполнение практических заданий;
- работа в методическом фонде, библиотеке;

При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы.

Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте или в режиме on-line, организация группового дистанционного обсуждения вопросов курса в телеконференциях в режиме реального времени и отсроченном диалоге (чат, форум). Такая форма работы позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя режиме, и способствует совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями.

В процессе реализации данной дисциплины в профессиональной подготовке специалистов преподаватель должен оценивать эффективность своей деятельности по объективным (формирование компетенций у студентов) и субъективным (удовлетворенность процессом и результатом деятельности) критериям. Целесообразно получать обратную связь от слушателей по итогам работы, предлагать им внести свои предложения по модификации или расширению содержания курса, организационным методам работы.

Педагогический опыт систематизируется и обобщается преподавателем, проводится анализ типичных затруднений, способов их устранения, возможностей и вариантов обучения данной дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ ИМЕНИ ИЛЬИ РЕПИНА»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ)

Кафедра инженерно-строительных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры инженерно-
строительных дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ С.Ф.Гришин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасность жизнедеятельности»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил доцент к.т.н. Ф.Д. Задачин

Рецензент доцент кафедры ИСД Д.А. Махов

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи
	1				

2025

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:
Подготовка студентов в области защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) политического , природного и техногенного характера в мирное и военное время.
Предметом курса является изучение основ безопасности жизнедеятельности человека.

Задачи курса:

- Обучение студентов основам поведения и оказания само- и взаимопомощи при ЧС в мирное время, в том числе при природных и техногенных катастрофах, бытовых авариях, проявлениях со стороны агрессивно настроенных личностей.
- Опасные ситуации политического и идеологического характера, защита от них.
- Опасные ситуации природного характера и защита от них.
- Теоретические основы безопасности человека.
- Здоровый образ жизни и его составляющая.
- Основы медицинских знаний.
- Экология и безопасность жизнедеятельности.
- Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности.
- Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
- Опасные ситуации при применении ОМП меры мониторинга и защита от них.
- Безопасность на дороге и в общественном транспорте.
- Пожарная и электробезопасность.
- Опасные ситуации техногенного характера и защита от них.
- Психологическая готовность к действиям в ЧС.
- Роль Правительства, муниципальных органов власти РФ, войск МО РФ ,Росгвардии, ФСБ ,МЧС, структур ГО и СЭС в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения страны.

В результате освоения дисциплины студент должен **знать:**

- основные понятия безопасности жизнедеятельности;
- критерии здоровья и факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и молодежи в современном обществе;
- основные принципы здорового образа жизни;
- характеристика опасностей природного, техногенного и социального происхождения;
- правила, принципы и средства безопасного поведения;
- характеристику катастроф, возможности их предупреждение и ликвидации;
- обеспечение защиты населения при ЧС и катастрофах;
- способы и методы защиты населения в ЧС мирного и военное время;
- принципы оказания неотложной медицинской помощи;
- аварийные химически опасные вещества (АХОВ) и отравляющие вещества (ОВ), ОМП.
- Основные положения Конституции РФ и структурные подразделения в обязанности которых входит обеспечивать безопасность жизнедеятельности населения нашей страны.

Уметь:

- Использовать принципы информационной, правовой, психологической безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
- Обеспечивать защиту населения в ЧС мирного времени.
- Проводить лечебно-эвакуационное обеспечение населения при катастрофах.
- Выполнять основные мероприятия для обеспечения пожароэлектробезопасности

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (АРХ)

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучаемой дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
1	**2**	**3**	**4**
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	**Знать:** Здоровьесберегающие технологии. **Уметь:** Заниматься физической культурой и спортом. Использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.	2 курс 4 семестр Арх	Зачет с оценкой
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	**Знать:** Содержание требований раздела по безопасности жизнедеятельности в составе архитектурного проекта. Безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Важность информационной безопасности в развитии современного общества. **Уметь:** Оказать первую помощь в случае чрезвычайной ситуации. Использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Соблюдать основные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Соблюдать основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны.		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на 2 курсе (4 семестр) 2 курса студентами в процессе лекционных и практических занятий. «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части учебного плана ОПОП

3.1 Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» опирается на следующие дисциплины учебной программы бакалавриата (Архитектура»), предшествующие изучению данной дисциплины:

Б1.О.02.04 «Физическая культура и спорт» (1,2,3 и 4 курсы, 1-8 семестры)

3.2 Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является опорой для изучения следующих дисциплин учебной программы бакалавриата:

Б1.В.01.01 «Архитектурное проектирование, часть 2» (4 курс 7 и 8 семестры, 5 курс 9 и 10 семестры)

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего ак. ч (з. ед.)	Объем работы по семестрам, ак. ч (з. ед.)	
		4 семестр	5 семестр
1	**2**	**4**	**5**
Общая трудоёмкость дисциплины	**72 (2 з.е.)**	**72 (2 з.е.)**	
Контактные часы, в том числе:	**34**	**34**	
- лекции (Л)	17	17	
- практические занятия (ПЗ)	17	17	
Самостоятельная работа студ-та (СРС):	**38**	**38**	
- др. виды СРС (подготовка к аудиторным занятиям и подготовка к зачету с оценкой	38	38	
Контроль	**Зачет с оценкой**	**Зачет с оценкой**	

5. Содержание и структура дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» (АРХ)

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоемкость раздела, ак.ч.	Трудоемкость по видам учебной работы студента, ак.ч.		
		лекции (Л)	практические занятия (ПЗ)	самостоятельная работа (СРС)
1	2	3	4	5
2 курс, 4 семестр (АРХ)				
Тема 1. Характеристики катастроф, их предупреждение и ликвидация.	10	2	2	6
Тема 2. Обеспечение защиты населения при катастрофах. Мед. служба ГО. Служба медицины катастроф.	12	3	3	6

Тема 3. Защита населения в ЧС мирного времени – землетрясениях, наводнениях, пожарах.	12	3	3	6
Тема 4. Лечебно-эвакуационное обеспечение населения при катастрофах.	12	3	3	6
Тема 5. Неотложная медицинская помощь.	13	3	3	7
Тема 6. Аварийные химически опасные вещества (АХОВ) и отравляющие вещества (ОВ), другие виды ОМП	13	3	3	7
Итого за 7 семестр	**72**	**17**	**17**	**38**
Контроль:	**Зачет с оценкой**			

5.1 **Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (АРХ)**

№ темы	Наименование темы	Основное содержание темы	Кол-во ак.часов
1	**2**	**3**	**4**
2 курс, 4 семестр АРХ			
Тема 1. Характеристики катастроф, их предупреждение и ликвидация			
1.1	Характеристика катастроф	Катастрофой называют явление природы или деятельности человека, влекущее за собой: поражение и гибель людей; нарушение условий жизнедеятельности населения и экологии; загрязнение и заражение окружающей среды; значительный материальный ущерб. Основными поражающими факторами при катастрофах являются: механические, результатом которых часто являются различного рода травмы; термические; радиационные; химические; биологические; психоэмоциональные; прочие (поражение эл.током, отравление бытовым газом и т.п.). Основная цель изучения данного раздела – обучение студентов правилам поведения при различных видах катастроф с целью предупреждения и минимизации их последствий на организм, а также правилам оказания само-и взаимопомощи, первой медицинской и доврачебной помощи пострадавшим.	**1 Л** **1 ПР**
1.2	Предупреждение и ликвидация ЧС	Предупреждение и ликвидация ЧС на территории РФ регламентируется постановлением Правительства РФ № 1113 от 5 ноября 1995 г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». Ликвидация ЧС – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия	**1Л** **1 ПР**

		характерных для них опасных факторов.	
Тема 2. Обеспечение защиты населения при катастрофах. Мед. служба ГО. Служба медицины катастроф.			
2.1	Мед. служба ГО	МС ГО представлена системой медицинских учреждений мирного времени, на базе которых созданы невоенизированные формирования и учреждения мед. службы военного времени, и объектовыми массовыми медицинскими невоенизированными формированиями. Последние предназначены для оказания первой мед. помощи, к ним относятся: санитарные посты, санитарные дружины и отряды санитарных дружин. .	**1 Л** **1 ПР**
2.2	Всероссийская служба медицины катастроф	Основными задачами Всероссийской службы медицины катастроф являются: • Организация и осуществление медико-санитарного обеспечения при ликвидации ЧС • Создание, подготовка и обеспечение готовности органов службы к действиям в условиях ЧС • Обеспечение постоянной готовности и эффективной работы подразделений экстренной и планово-консультативной помощи населению • Участие в подготовке и работе органов управления, санитарно-профилактический и других учреждений СЗ и соц. развития • Выявление источников ЧС • Прогнозирование и оценка медико-санитарных последствий ЧС • Создание и организация работы межведомственных координационных комиссий медицины катастроф • Сбор и обработка информации медико-санитарного характера в области защиты населения и территорий, обмен и предоставление такой информации заинтересованным организациям • Организация мероприятий санитарно-эпидемиологического благополучия в зоне ЧС • Разработка, внедрение и совершенствование методов и средств оказания экстренной и планово-консультативной мед. помощи населению • Участие в осуществлении государственной экспертизы, надзора и контроле в области защиты населения и территорий в условиях ЧС.	**2 Л** **2 ПР**
Тема 3. Защита населения в ЧС мирного времени – землетрясениях, наводнениях, пожарах.			
3.1	Защита населения при землетрясениях	Поражающие факторы при землетрясениях: строительные конструкции, вызывающие травмы и завалы людей, пожары при авариях газовых и эл. сетей. После оповещения об угрозе землетрясения надо: собраться, собрать и одеть детей и стариков. Взять необходимые вещи, запас продуктов, документы, эл. фонарик Выключить освещение, нагревательные приборы, электроприборы и газ, потушить огонь в печи. Выйти на улицу и отойти от зданий и сооружений на площади, скверы, широкие улицы, спортивные площадки, пустыри. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах землетрясения, проводимые ГО: разведка очага поражения, розыск и извлечение поражённых из-под завалов, оборудование пунктов сбора поражённых и мед. пунктов, оказание первой медицинской помощи поражённым и их эвакуация в лечебные учреждения. Тушение пожаров; локализация и устранение аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях; эвакуация населения из опасных мест в безопасные районы; обеспечение населения водой, продовольствием и одеждой, участие в противоэпидемических мероприятиях.	**1 Л** **1 ПР**
3.2	Защита населения при наводнениях	Поражающие факторы: механический (утопление, механические травмы при ударе волной и предметами в воде и на воде) и термический (общее и местное переохлаждение). Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при наводнении: Разведка затопленной территории Розыск и эвакуация людей, спасение с/х животных, материальных ценностей и оборудования Оказание первой мед. помощи пораженным Патрулирование спасательных команд в зоне затопления.	**1 Л** **1 ПР**
3.3	Защита	Защита населения при пожарах.	**1 Л**

	населения при пожарах	Поражающие факторы: высокая температура, задымление, угарный газ и др. ядовитые газы. Общие правила тушения пожара: Тушить надо в местах наиболее интенсивного горения Воздействовать огнегасящими средствами на горящую поверхность Ограничивать распространение огня. Средства тушения пожара: ручные огнетушители, асбестовые и брезентовые покрывала, вода, песок, грунт, ветки, одежда. При обнаружении пожара: Сообщить в дежурную часть Подать сигнал о пожаре, используя средства сигнализации или голосом Отключить электрические и газовые приборы Быстро приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися силами и средствами.	**1 ПР**
Тема 4. Лечебно-эвакуационное обеспечение населения при катастрофах.			
4.1	Сбор и транспортировка поражённых из очагов поражения при катастрофах и стихийных бедствиях	Лечебно-эвакуационное обеспечение – это проведение последовательных и преемственных лечебно-профилактических мероприятий на этапах медицинской эвакуации в сочетании с медицинской эвакуацией поражённых в лечебные учреждения. Сбор поражённых включает их поиск, вынос к местам сбора, откуда эвакуация может производится санитарным транспортом к медицинским учреждениям. Поиск поражённых проводится различными способами. Наиболее часто используются: наблюдение, поисковые группы, санитарные грабли, санитарные патрули. Способы выноса поражённого одним спасателем: на руках, на плече, на спине, с использованием носилочной лямки.	**0,5 Л** **1 ПР**
4.2	Объём и виды медицинской помощи.	Объём медицинской помощи – это лечебно-профилактические мероприятия, выполняемые на этапе медицинской эвакуации. Каждое мед. формирование и учреждение может оказать определённый вид и объём мед. помощи. Различают следующие виды мед. помощи: первая мед. помощь, доврачебная помощь, первая врачебная помощь, квалифицированная и специализированная медицинская помощь. Объём мед. помощи может быть полный или сокращённый в зависимости от медико-тактической обстановки, количества поражённых, возможностей медицинского формирования или учреждения.	**0,5 Л**
4.3	Мед. сортировка поражённых при катастрофах.	Медицинская сортировка – это распределение поражённых на группы по нуждаемости в однородных лечебных, профилактических и эвакуационных мероприятиях. Цель медицинской сортировки – обеспечить поражённым своевременное проведение лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятий. Проводят в местах сбора поражённых и при поступлении в любое лечебное учреждение.	**1 Л** **1 ПР**
4.4	Мед. средства индивидуальной защиты.	Мед. средства индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная (АИ-1, АИ-2), универсальная аптечка бытовая, индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10), пакет перевязочный индивидуальный (ППИ), средство для обеззараживания воды, очки защитные для защиты глаз от УФ излучения, медикаментозные средства для отпугивания кровососущих насекомых. Тема 5. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Индивидуальные и коллективные средства защиты предназначены для защиты от аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), боевых отравляющих веществ (БОВ), радиоактивных веществ (РВ), бактериальных средств БС). Средства индивидуальной защиты разделяют на средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. По принципу защитного действия различают средства защиты фильтрующего и изолирующего типа.	**1 Л** **1 ПР**
Тема 5. Неотложная медицинская помощь.			
5.1	Обморок, коллапс, кома,	Обморок – кратковременная потеря сознания. Возникает обычно в вертикальном положении при острой ишемии, гипоксии или нарушении энергетических процессов головного мозга из-за нарушения нейроэндокринной регуляции,	**1 Л**

	терминальное состояние. Доврачебная реанимационная помощь.	кровообращения и дыхания, связанных с эмоциональным воздействием, болевой импульсацией, кровопотерей, голоданием, интоксикацией, недостатком кислорода, чрезмерной физической нагрузкой и другими причинами. Коллапс – резкое снижение артериального и венозного давления. Кома – бессознательное состояние, связанное с глубоким нарушением функции ЦНС. Терминальное состояние – критическое состояние организма, когда только интенсивная терапия и проведение реанимационных мероприятий могут остановить процесс умирания.	**1 ПР**
5.2	Остановка кровотечения, раны, ушибы, переломы, вывихи, травматический шок.	Кровотечение бывает наружное и внутреннее. Временная остановка наружного кровотечения проводится путем пальцевого прижатия кровеносного сосуда, сгибанием конечности в суставе, наложением жгута, давящей повязки, тугой тампонадой раны. Раной называют любое повреждение целостности кожи и слизистых оболочек.	**0,5 Л** **0,5 ПР**
5.3	Тепловой и солнечный удар, термические и химические ожоги, обморожение и общее замерзание.	Тепловой удар – болезненное состояние, обусловленное перегреванием организма. Жалобы на общую слабость, недомогание, сухость во рту, жажду, шум в ушах, головокружение, тошноту. Первая медицинская и доврачебная помощь: поместить поражённого в затенённое, продуваемое место, напоить холодной водой, тело обтереть или обернуть влажной тканью, проводить симптоматическое лечение (анальгетики, антипиретики, кардиотоники, седативные препараты). Аналогичные мероприятия проводить при солнечных ожогах. Обморожение и общее замерзание – повреждение тканей организма под воздействием низкой температуры. Первая мед.помощь: общее и местное согревание, активные движения, посиндромная терапия.	**0,5 Л** **0,5 ПР**
5.4	Утопление.	Основными причинами, угрожающими жизни при утоплении являются нарушения дыхания и кровообращения. Первая медицинская и доврачебная помощь заключается в излечении утонувшего из воды. Если пострадавший находится в сознании, то его нужно согреть, ввести сердечные и тонизирующие препараты. Если утонувший в агонии или состоянии клинической смерти, то необходимо срочное оказание доврачебной реанимационной помощи (подробно разбирается на практических семинарских занятиях).	**0,5 Л** **0,5 ПР**
5.5	Укусы ядовитых змей и насекомых.	Укусы ядовитых змей и насекомых оказывают на организм местное и общее действие. Местные признаки: ранка, боль, припухлость, могут быть кровоизлияния и пузыри с геморрагической жидкостью. Общие признаки: головокружение, слабость, тошнота, рвота, потливость, одышка, сердцебиение. Первая медицинская и доврачебная помощь: иммобилизацию укушенной части тела, по возможности введение соответствующей сыворотки, посиндромная терапия.	**0,5 Л** **0,5 ПР**
Тема 6. Аварийные химически опасные вещества (АХОВ) и отравляющие вещества (ОВ), другие виды ОМП			
6.1	ОМП - АХОВ и ОВ удушающего действия.	К ним относятся: хлорпикрин, хлор, фосген, дифосген и т.д. Признаки воздействия на организм: резь, боль в глазах и носоглотке, затруднённое дыхание, потеря голоса, тошнота, рвота. Первая медицинская и доврачебная помощь: надеть противогаз, при остановке дыхания – искусственная вентиляция лёгких, эвакуировать из очага поражения. Вне зоны заражения снять противогаз, промыть нос, рот, глаза водой, вдохнуть противодымную смесь или фицилин. Проводить посиндромную терапию.	**1 Л** **1 ПР**
6.2	АХОВ и ОВ общеядов	К ним относятся: мышьяковистый водород, окись углерода, синильная кислота и др.) Признаки воздействия на организм: слабость, потливость, головокружение, тошнота, рвота, падение АД, нарушение сердечной деятельности.	**0,5 Л**

	итого действия. Нейротропные яды.	Первая медицинская и доврачебная помощь: надеть противогаз, при остановке дыхания – искусственная вентиляция лёгких, эвакуировать из очага поражения. Вне зоны заражения снять противогаз, проводить посиндромную терапию вплоть до применения доврачебных реанимационных мероприятий.	**0,5 ПР**
6.3	Метаболические яды и ОВ кожно-нарывного действия.	К ним относятся: диоксин, кислородный иприт, азотистый иприт, люизит и др.)	**0,5 Л** **0,5 ПР**
6.4	Ядерное оружие	Виды взрывов Виды поражения Мероприятия по выявлению воздействия ОМП и обеспечение спасения эвакуации населения Первая медицинская и доврачебная помощь: надеть противогаз, при остановке дыхания – искусственная вентиляция лёгких, эвакуировать из очага поражения. Вне зоны заражения снять противогаз, промыть нос, рот, глаза водой, вызвать рвоту, провести беззондовое промывание желудка, вдохнуть противодымную смесь или фицилин. Проводить посиндромную терапию.	**0,5 Л** **1 ПР**
6.5	Вред курения.	Курение – вредная привычка, связанная с возбуждающим воздействием никотина на ЦНС. Никотин и другие токсические вещества, содержащиеся в табачном дыме, оказывают обще-ядовитое действие, вызывают спазм сосудов и дальнейшее перерождение их внутренней оболочки, ухудшают кровоснабжение сердца, внутренних органов и конечностей. При длительном курении резко повышается риск развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркт, инсульт, ИБС, эндартериит и др. Профилактика – медикаментозные препараты (Никоретте, Чампикс и т.д.), электронные сигареты.	**0,5 Л**
Итого 4 семестр			**17Л** **17 ПР**

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа студента обеспечивается доступностью следующих материалов:

- рабочая программа дисциплины;

- конспект лекций;

- фонд учебной и учебно-методической литературы, имеющейся в библиотеке академии и в свободном доступе в сети Интернет.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- изучение рекомендуемой литературы, в т. ч. Интернет-источников.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль знаний студента осуществляется в процессе проведения практических занятий.

Промежуточный (рубежный) контроль предполагает сдачу теоретической части курса – зачета с оценкой в четвертом семестре (2 курс).

Итоговый контроль знаний и навыков студента по данной дисциплине осуществляется в процессе государственной итоговой аттестации - защиты выпускной квалификационной работы (проекта).

Фонд оценочных средств ориентирован на контроль формирования компетенций УК-7 и УК-8 по окончании изучения дисциплины.

7.1 Паспорт фонда оценочных средств

Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Форма контроля	Наименование оценочного средства
1	**2**	**3**	**4**
4 курс, 7 семестр			
Тема 1. Характеристики катастроф, их предупреждение и ликвидация.	УК-7 УК-8	текущий контроль освоения теоретического материала; контроль активности и эффективности работы на практических занятиях; контроль работы над проектом	Зачет с оценкой
Тема 2. Обеспечение защиты населения при катастрофах. Мед. служба ГО. Служба медицины катастроф.			
Тема 3. Защита населения в ЧС мирного времени – землетрясениях, наводнениях, пожарах.			
Тема 4. Лечебно-эвакуационное обеспечение населения при катастрофах.			
Тема 5. Неотложная медицинская помощь.			
Тема 6. Аварийные химически опасные вещества (АХОВ) и отравляющие вещества (ОВ), другие виды ОМП			

Система и критерии оценки теоретических знаний по предмету «Безопасность жизнедеятельности»:	
Зачет с оценкой. Зачет проходит в виде устных ответов на вопросы, содержащиеся в билетах (предоставляются студентам списком в начале семестра) или в виде письменного теста. Билет может содержать теоретические вопросы, практические задания и комплексные задания для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения в работе.	
Система и критерии оценки теоретических знаний по «Безопасность жизнедеятельности» на зачете с оценкой предполагает пятибальную систему:	
Оценка «отлично» Количество верных ответов в интервале: 80-100%	Прекрасная демонстрирование приобретенных знаний, умений и навыков. Полное, правильное и качественное выполнение задания.

Оценка «хорошо» Количество верных ответов в интервале: 50-80%	Хороший, достаточный уровень демонстрирования приобретенных знаний, умений. Хорошее выполнение задания с небольшими недочетами.
Оценка «удовлетворительно» Количество верных ответов в интервале:40-30%	Слабая, но достаточно удовлетворительная демонстрировании приобретенных знаний, умений и навыков. Выполнение работы с серьезными неточностями.
Оценка «неудовлетворительно» Количество верных ответов в интервале: 10-20%	Обучающийся демонстрирует низкий уровень выполнения работы. Отсутствие выполненного задания без уважительной причины.

7.2 Перечень основных тем и примеры контрольных вопросов для подготовки к зачету с оценкой по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

7.2.1. По Федеральному закону «О защите населения и территорий от ЧС...» граждане имеют право на:

7.2.2. Здоровье - это...

7.2.3. Для подростка характерно:

7.2.4. Умеренные физические нагрузки способствуют:

7.2.5. Оптимальное время для сна у человека:

7.2.6. Что такое стресс?

7.2.7. Чем вызывается болезнь минимата?

7.2.8. Вызывает ли асбест рак?

7.2.9. Средняя продолжительность жизни после начала употребления наркотиков

7.2.10. Признаком употребления марихуаны является...

7.2.11. Признаком употребления анаши является...

7.2.12. Признаком употребления опиума является...

7.2.13. Курение не вызывает:

7.2.14. У курильщиков только хронического бронхита больше, чем у некурящих.

7.2.15. Курение вызывает:

7.2.16. Этиловый спирт, составляющий основу алкогольных напитков, это -

7.2.17. Употребление пива вызывает:

7.2.18. Курение в период беременности вызывает:

7.2.19. Потребление водки вызывает:

7.2.20. Чума это -

7.2.21. Источником инфекции холеры является

7.2.22. Наиболее надежной профилактикой инфекционных заболеваний, передающихся половым путем является…

7.2.23. Симптомом гонореи является...

7.2.24. Венерическое заболевание гонорея вызывается...

7.2.25. Как вводится в организм человека вакцина против полиомиелита?

7.2.26. Как вводится в организм человека вакцина против оспы?

7.2.27. От какого заболевания обязательна прививка?

7.2.28. К какой группе инфекционных заболеваний относится дифтерия?

7.2.29. Каковы причины возникновения инфекционных заболеваний?

7.2.30. К какой группе инфекционных заболеваний относится дизентерия?

7.2.31. Можно ли отнести СПИД к группе кровяных инфекций?

7.2.32. Какие инфекционные болезни относятся к числу трансмиссивных?

7.2.33. Если человек перенес инфекционное заболевание, то у него иммунитет....

7.2.34. Объектом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является.

7.2.35. «Безопасность жизнедеятельности» это -

7.2.36. Чрезвычайная ситуация это -

7.2.37. В классификации ЧС по чрезвычайному событию, лежащему в основе, отсутствует группа:

7.2.38. Экологическое бедствие это -

7.2.39. Стихийное бедствие это -

7.2.40. ПДК - предельная допустимая концентрация - это концентрация вредного вещества....

7.2.41. Что представляет наибольший риск безопасности людей?

7.2.42. Что вызывает наибольшее сокращение жизни человека?

7.2.43. Основное требование к качеству питьевой воды

7.2.44. Влияет ли безработица на рост психических и обычных заболеваний?

7.2.45. Зависит ли выживаемость от интеллекта и состояния духа человека

7.2.46. Какие ситуации принято называть экстремальными?

7.2.47. Наиболее экологичным способом очистки сточных вод является

7.2.48. Хлорирование воды на станциях водоподготовки производится с целью...

7.2.49. К особо опасным отходам относятся...

7.2.50. Причиной дисбактериоза является повышенное содержание в мясных и молочных продуктах....

7.2.51. Смог может вызвать у человека

7.2.52. Предельные возможности работать человека без сна...

7.2.53. Что такое виктимология?

7.2.54. Относятся ли к экологически опасным веществам тяжелые металлы?

7.2.55. Классификация катастроф.

7.2.56. Основные поражающие факторы катастроф.

7.2.57. Медицинская и медико-тактическая характеристика катастроф.

7.2.58. Возможные последствия техногенных катастроф и возможности их предотвращения.

7.2.59. Аптечка индивидуальная. Комплектация, правила пользования.

7.2.60. Универсальная аптечка бытовая. Комплектация, правила пользования.

7.2.61. ИПП. Правила работы с ИПП.

7.2.62. ППИ. Правила работы.

7.2.63. Средства для обеззараживания воды. Классификация, принцип действия, правила использования.

7.2.64. Обморок, коллапс, кома, терминальное состояние – признаки, принципы оказания доврачебной реанимационной помощи.

7.2.65. Ушибы, раны, травматический шок, синдром длительного сдавления – временная остановка кровотечения, типы повязок, противошоковые мероприятия.

7.2.66. Тепловой и солнечный удар, термические ожоги и ожоговая болезнь, химические ожоги. Профилактика, клинические проявления, определение степени тяжести, оказание первой медицинской помощи.

7.2.67. Отморожение и общее замерзание. Причины, клинические проявления, профилактика, первая медицинская помощь.

7.2.68. Утопление. Первая медицинская и доврачебная помощь, основные принципы доврачебной реанимации.

7.2.69. Укусы ядовитых змей и насекомых. Местное и общее действие при укусах. Местные признаки укуса, общие признаки укуса, первая медицинская помощь.

7.2.70. Поражение электрическим током. Причины, клинические проявления со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем, профилактика, первая медицинская помощь, доврачебная реанимация.

7.2.71. Классификация АХОВ и ОВ.

7.2.72. Использование АХОВ и ОВ в быту и возможные техногенные катастрофы с высвобождением АХОВ и ОВ.

7.2.73. Средства индивидуальной защиты, принципы оказания само- и взаимопомощи при попадании в очаг заражения АХОВ и ОВ.

7.2.74. Влияние курения на организм.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

1. Конституция РФ.
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков. —2 е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012.- 288 с. НЭБ
3. Безопасность жизнедеятельности / С.Г. Буянский, Н.А., Кабанова Н.Н., Чаленко. - М.: 2017. - 303с. НЭБ

8.2 Учебно-методические пособия

1. Ф.Д. Задачин «Неразрушающие методы определения основных физико-механических свойств бетона в условиях строительной площадки», СПб: Санкт-Петербургский государственный Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, 2018. – 71 с.

2. Ф.Д. Задачин «Основные требования по организации, безопасности выполнения и операционному контролю качества строительно-монтажных работ при строительстве зданий и сооружений в современных условиях» СПб: Санкт-Петербургский государственный Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, 2019. - 108 с.

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 федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: https://www.pedlib.ru/
- https://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/osnovy-bzh/
- https://novtex.ru/bjd/
- https://www.ugrozenet.ru/

10. Методические указания по освоению дисциплины

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию универсальных 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, обсуждаемым на лекциях;
- изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;
- реферирование библиографических источников, требующих самостоятельного освоения;

11. Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе по данной дисциплине

- Программное обеспечение: Пакет Microsoft Office 2007 (иди более поздняя версия)

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

12.1. Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» используется набор учебной мебели, проектор (монитор) с подключенным к нему лекторским ноутбуком.

12.2. Программное обеспечение: Пакет Microsoft Office 2007 (иди более поздняя версия).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Всеобщая история» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) доц. П.В. Шувалов

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

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

Обучение по курсу Всеобщая история помогает сформировать представления о специфике исторической науки как способе познания прошлого, основных разделах современного исторического знания, проблемах, источниках и методах их исследования.

Цель курса: формирование у обучающихся целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях развития мирового исторического процесса, понимания многообразия современного мира и необходимости диалога между представителями разных культур.

Задачи курса:

Сформировать у студентов умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним. Знакомство с современными научными взглядами и их эволюцией в прошлом на мировой исторический процесс в хронологических рамках Средних веков, Нового времени и отчасти Новейшего времени. Предметом курса являются основные события и процессы мировой истории на материале стран Западной Европы в эпохи античности, Средних веков, Нового времени. Специфика курса предполагает подробное изучение и знакомство с наиболее крупными историческими событиями, ставшими культурными явлениями для своего времени и последующих эпох, а также теми, которые нашли яркое отражение в художественном творчестве.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и принципы, на которых они построены; движущие силы и закономерности мирового исторического процесса; главные события, явления и проблемы всемирной истории; основные этапы, тенденции и особенности развития мирового исторического процесса; хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие идеи курса; основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, о школы и современные концепции в историографии;

уметь: демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии; выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объективной оценки фактов и явлений мировой истории; определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами деятельности; извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому;

владеть: навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; аргументации, ведения дискуссии и полемики.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

УК-5, ОПК-5. Дисциплина изучается в 1-5 семестрах.

	Планируемые результаты	Период	Формы

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**обучения по дисциплине**	**формирования компетенции**	**оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Знать: — проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественностилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран УК-5.2. Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить	1 семестр	Устный опрос, промежуточные письменные работы

	и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп УК-5.3. Владеть: – навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;		
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	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; –переосмыслять и использовать приемы и методы исторических стилей и направлений в 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.	1 семестр	Устный опрос, промежуточные письменные работы

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Всеобщая история» входит в базовую часть общенаучного цикла и включает в себя лекционные занятия и самостоятельную работу студента. Объем – 9 зачетных единиц (72 часа). Очная форма обучения – 1 курс (72 аудиторных часа). Итоговая форма контроля – зачёт (1 семестр).

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Планируемые результаты обучения по дисциплине: УК-5, ОПК-5.

№ п/п тема	Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе		
			Л	Практ./сем.	СР
	1 семестр	**72**	**30**	**-**	**42**
1	**Раздел 1.** Введение и Древность.	24	10	-	14
2	**Раздел 2.** Раннее и классическое средневековье.	24	10	-	14
3	**Раздел 3.** Позднее средневековье и Новое время	24	10	-	14

5. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак. ч.)	1 курс з.ед. (ак.ч.)		2 курс з.ед. (ак.ч.)		3 курс з.ед. (ак.ч.)		4 курс з.ед. (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	9 (72)								
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:									
- лекции (Л)	30	30							
- семинарские занятия (СЗ)									
- практические занятия (ПЗ)									
- индивидуальные занятия (ИЗ)									

- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)									
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	42	42							
- курсовая работа (проект)									
- доклад (реферат)									
- экзамен (экзаменационный просмотр)									
Итоговый контроль		З							

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

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.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов.	14	УК-5, ОПК-5
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка доклада	14	УК-5, ОПК-5
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка доклада	14	УК-5, ОПК-5
Всего часов			42	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

Методы / Формы	Лекции	Семинарские занятия
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	

Работа в команде	+	
Case-study	+	
Игра	+	
Поисковый метод	+	
Выступление в роли обучающего	-	

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

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**
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Знать: — проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественностилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные	**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.

	особенности искусства различных стран УК-5.2. Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное		

	отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп УК-5.3. Владеть: – навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;		
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	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	**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 пополне-нию и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует **средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.

	различные приемы и методы критического анализа источников; – переосмыслять и использовать приемы и методы исторических стилей и направлений в 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 «удовлетвори-тельно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного

			профессионального подхода.
		2 «неудовлетво-рительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует **недостаточный уровень знаний, умений и навыков** при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.
		Зачет	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополне-нию и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.

			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. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	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 научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении 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 поставленных 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 поставленных 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 поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графику учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний и практических умений** обучающегося.	Темы разделов по дисциплине и заданий для самостоятельной работы.

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графику учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме коллоквиума во время аудиторной работы.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

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

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет	Средство, позволяющее в устной или письменной форме по билетам оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки**	Комплект теоретических вопросов к экзамену.

		теоретических знаний, практических умений и навыков их применения в работе.	

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Дисциплина «Всеобщая история»

Раздел 1.

Основная литература:

Всемирная история. В 6 томах. Том 1. Древний мир / под ред. В.А. Головиной и В.И. Уколовой. М.: Наука, 2011.

Дополнительная литература:

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. Таллин: Ээсти раамат, 1983. 184 с.

Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М.: "Наука", 1980. 485 с.

Раздел 1.

Основная литература:

Всемирная история. В 6 томах. Том 1. Древний мир / под ред. В.А. Головиной и В.И. Уколовой. М.: Наука, 2011.

Ковалев С.И. История Рима / под общей ред. Э.Д.Фролова. СПб: ПОЛИГОН, 2002.

Всемирная история. В 6 томах. Том 1. Древний мир / под ред. В.А. Головиной и В.И. Уколовой. М.: Наука, 2011.

Дополнительная литература:

Источники

Античная литература. Греция. Антология / сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошенкова. Т. 1-2. М., 1989.

Греческая эпиграмма / Изд. подг. Н.А. Чистяковой. СПб., 1993.

Античные риторики / Под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1978. (Аристотель, Дионисий Галикарнасский, Деметрий).

Геродот. История. / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Статья В. Г. Боруховича. (Серия «Памятники исторической мысли».) Л.: Наука, 1972. 600 стр.

Греческий роман / Сост. М. Томашевская. М., 1988. (Харитон, Лонг, Гелиодор).

Ксенофонт. Анабасис. / Пер. С. Ошерова. // Историки Греции. / Сост. и пред. Т. А. Миллер, примеч. М. Л. Гаспарова и Т. А. Миллер. (Серия «Библиотека античной литературы. Греция»). М.: Худож. лит., 1976. 432 стр.

Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. Тексты, перевод, комментарий. М.: Наука. 1982.

Ораторы Греции / Сост. М.Л. Гаспаров. М., 1985 (Горгий, Лисий, Исократ, Демосфен, Эсхин, Дион Хризостом, Элий Аристид, Либаний, Фемистий).

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. / Изд. подг. С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров, С. П. Маркиш. Отв. ред. С. С. Аверинцев. (Серия «Литературные памятники»). М., Наука. 1994. Т.1. 704 стр. Т.2. 672 стр.

Тацит, Корнелий. Сочинения. Т.1-2. Т.1. Анналы. Малые произведения. / Пер. А. С. Бобовича. 2-е изд., стереотипное. Т.2. История. / Пер. Г. С. Кнабе. 2-е изд.,

испр. и перераб. Статья И. М. Тронского. Отв. ред. С. Л. Утченко.. (Серия «Литературные памятники»). СПб, Наука. 1993. 736 стр.
Фукидид. История. / Пер. и примеч. Г. А. Стратановского. Отв. ред. Я. М. Боровский. (Серия «Литературные памятники»). Л.: Наука, 1981. 543 стр.

Пособия

История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. 2-е изд. М., 1996.
История древнего мира. Т. 1-3 / Под ред. И.М. Дьяконова, И.С. Свенцицкой, В.Д. Нероновой. М., 1982, любое издание.
История древней Греции / Под ред. В.И. Авдиева, А.Г. Бокщанина, Н.М. Пикуса. 2-е изд. М., 1972.
Лурье С.Я. История Греции / Под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 1993.
Радциг С.Н. История древнегреческой литературы. 5-е изд. М., 1982.
Тронский И.М. История античной литературы. 4-е изд. М., 1983.
* * *
Античная Греция / Под ред. Е.С. Голубцовой, Л.П. Маринович, А.И. Павловской, Э.Д. Фролова. Т. 1-2. М., 1983.
Античная цивилизация / Под ред. В.Д. Блаватского. М., 1973.
Боннар А. Греческая цивилизация, 3-е изд. Т. 1-3. М., 1995.
Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1989.
История Европы. Т. 1. Древняя Европа / Под ред. Е.С. Голубцовой. М., 1986.

Дисциплина «Всеобщая история ч.II»

Раздел 2.

Основная литература:

Андреев А.Р. История Франции. М., 2009.
Грин Д. Р. История Англии и английского народа. М., 2014.
Дженкинс С. Краткая история Англии. М., 2015.
Досси Ю., Шишкин В. Религиозные войны во Франции. М., 2015.
Дрюон М. Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега. М., 2015.
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. М., 2008.
Новая история стран Европы и Америки. В 3 ч. М., 2008.
Римини Р. Краткая история США. М., 2015.
Ришелье А.-Ж. дю Плесси. Мемуары. М., 2014.
Ферро М. История Франции. М., 2014.
Черкасов П. Кардинал Ришелье. М., 2015.

Дополнительная литература:

Бойцов М., Шукуров Р. История средних веков. М.: МИРОС, 1995. 416 с.
Васильев Л.С. История религий Востока. М.,1988.
Васильев Л.С. История Востока. В 2х т. М., 2001.
Воскресенская И. Фавориты и фаворитки государей Западной Европы. М., 2014.
Воцелка К. История Австрии. М., 2007.
Грин Д. Р. История Англии и английского народа. М., 2014.
Гуревич А. Я., Харитонович Д. Э. История средних веков. 2-е изд. М.: МБА, 2008. 320 с.
Дженкинс С. Краткая история Англии. М., 2015.
Досси Ю., Шишкин В. Религиозные войны во Франции. М., 2015.

Дрюон М. Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега. М., 2015.
Дюби Ж., Средние века (987-1460) от Гуго Капета до Жанны д' Арк. М., 2001
Егер О. Всемирная история. Средние века / 3-е изд. испр. и доп. М.: АСТ, 2006. 607 с.
История женщин на Западе. В 5 томах. СПб., 2005-2015.
История средних веков: В 2 т. Учебник / Под ред. С.П.Карпова. 4-е издание. М: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во «Высшая школа», 2003.
История Японии. В 2 т. М., 1999.
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. М., 2008.
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр., общ. ред. Ю. Л. Бессмертного; Послесл. А. Я. Гуревича. М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. С. 376.
Ле Руа Ладюри Э. Королевская Франция. М., 2004.
Малявин В.В. Китай в XVI -XVIII вв. М., 1995.
Маркова С.П. Англия эпохи Средневековья и раннего Нового времени. М., 2007. Оке Ж.-К. Средневековая Венеция. М., 2008.
Уваров П.Ю. Франция XVI в. М., 2004.
Хорн А. От римской крепости до блистательной столицы. М., 2013.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронные образовательные ресурсы:

www.nlr.ru – Российская национальная библиотека
www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека
www.utm.edu/research/iep - Интернет-энциклопедия философии
www.iphras.ru – Институт философии РАН
www.gumer.info – Библиотека Гумер - Гуманитарные науки
www.culturalnet.ru – Сетевое сообщество Российская культурология
window.edu.ru/catalog/resources - Единое окно доступа к электронным ресурсам

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой

		имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

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

Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. В современных условиях дидактическое значение самостоятельной подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:

- повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную подготовку, сформировать в себе личностные и профессионально-деловые качества;
- научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и умения, необходимые для научно-исследовательской деятельности;
- развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении заданий, определяемых учебным планом и указаниями преподавателя.

Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все резервы имеющегося времени и подчинить их профессиональной подготовке.

Самостоятельная работа как метод обучения включает:

- изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с программой дисциплины;
- ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
- изучение и осмысление специальной терминологии и понятий;
- изучение достижений естественных наук, проведение сравнительного анализа их с современными;
- сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
- изучение указанной литературы для подготовки к экзамену.

Основными компонентами содержания данного вида работы являются:

- творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
- умелое конспектирование;

• участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в работе кружков и т. д.;
• получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
• знакомство с научной литературой при формировании своей личной библиотеки и др.

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://historic.ru/-Historic.ru
http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование
http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

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

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, фонды Научной библиотеки, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
гуманитарных и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
заведующий кафедрой

_____ Н.Н. Акимова/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Всеобщая история

Направление подготовки:	54.05.04 Скульптура
Профиль подготовки:	Художник-скульптор
Квалификация:	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет
Выпускающая кафедра:	Кафедра скульптуры

Санкт-Петербург
2025

Составитель доц. П.В. Шувалов

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры, протокол №1 от «05» ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук_____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протоколазаседаниякафедры	дата внесенияизменений	содержаниеизменения	подпись зав.кафедрой	расшифровкаподписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	**Раздел 1.** Введение и Древность.	УК-5, ОПК-5	Практическое задание текущего контроля
2	**Раздел 2.** Раннее и классическое средневековье.	УК-5, ОПК-5	Практическое задание текущего контроля
3	**Раздел 3.** Позднее средневековье и Новое время	УК-5, ОПК-5	Практическое задание текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля

Тестовые материалы

. Важными в методическом плане на семинарских занятиях и в самостоятельной работе являются проводимые преподавателем контрольные срезы оценки знаний с использованием тестовых заданий, которые позволяют сделать выводы об эффективности занятий с учащимися, что в итоге повышает интерес к овладению знаниями.

Решение тестовых заданий является важным методическим приемом для закрепления и осмысления, полученных бакалаврами знаний по изучаемому предмету.

ПАСПОРТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Общее количество тестовых заданий в базе - 30
2. Ограничение времени выполнения теста (в мин) - 30
3. Критерии оценки результатов тестирования:
   - Неудовлетворительно – 0 –55% правильных ответов
   - Удовлетворительно -56 – 75% правильных ответов
   - Хорошо – 76 -89% правильных ответов
   - Отлично – 90% и более правильных ответов

Пример тестовых заданий для текущего контроля успеваемости :

1. Большая часть Шумера была завоевана Аккадским царем Саргоном:

а. в IV в. до н.э.
б. в XX в. до н.э
в. в XXIV в. до н.э

2. В 539 г. Вавилон был завоеван:
а. Македонией
б. Египтом
в. Персией

3. В середине II в. до н.э. в состав Римской державы входило
а. 2 провинции
б. 9 провинций
в. 50 провинций

4. Откуда был родом Цезарь
а. Галлия
б. Рим
в. Неаполь

5. Династия Каролингов правила лишь номинально:
а. с IX в.
б. с VII в.
в. с XI в.

6. Договор в Труа между Англией и Францией был подписан:
а. в 1400 г.
б. в 1420 г.
в. в 1482 г.

6. Булла Ватикана о низложении Елизаветы I была издана:
а. да
б. нет

Ключи:
1. в
2. в
3. б
4. б
5. а
6. б
7. а

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. Введение. 1)Смысл истории как науки	Дискуссия, устный опрос
Тема 2. Древний Восток и Эгеида.	Дискуссия, устный опрос

1) Дипломатия на Древнем Востоке 2) Индоевропейцы	
Тема 3. Античная Греция и соседние народы. 1) Гомеровский вопрос 2) Троянская война и история	Дискуссия, письменный опрос
Тема 4. История и культура Рима эпохи царей и римской республики. 1). Катилина и Цицерон 2) Цезарь и Галлия	Дискуссия, устный опрос
Тема 5. Евразия в римскую эпоху и эпоху Великого переселения народов. 1) Рим и германцы	Дискуссия, устный опрос
Тема 6. Западный мир в раннем и классическом Средневековье 1) Столетняя война	Дискуссия, устный опрос
Тема 7.Арабский Халифат и мусульманский мир в Средние века 1) Культура Арабского халифата	Дискуссия, письменный опрос
Тема 8. Особенности развития Индии, Китая и Японии (с раннего Средневековья до начала XX в.) **1)** Империя Великих Моголов	Дискуссия, устный опрос
Тема 9. Развитие Западных стран и США до начала XX в. 1) Гражданская война в США	Дискуссия, устный опрос, ответ на семинаре
Тема 10. Мир в новое и новейшее время 1) Роль Шарля де Голля в становлении новой Франции	Дискуссия, устный опрос, ответ на семинаре

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Список обязательных дат:

ПО ДР.ВОСТОКУ

Династии и царства древнего Египта.

1792–1750 — правление Хаммурапи, 1274 — битва при Кадеше между Рамсесом II и Муваталли II, 1225 — взятие Вавилона Тикультининуртой и 2ое пленение Мардука, 967—928 — царь Соломон, 614–612 — разрушение Ашшура и Ниневии, 586 — Храм Соломона разрушен Навохудоносором, исчезновение Ковчега Завета, 550 — свержение Астиага и воцарение Кира II Великого во главе Мидии, 538 — захват Вавилона Киром, 525 — захват Египта Камбизом, 323 — смерть Искандера, 221 — объединение Китая Цинь Ши-хуан-ди, 206 до н.э.—220 н.э. — империя Хань, 70 н.э. — разрушение Иерусалима Титом и гибель Второго Храма, 224 — победа Ардашира (Артаксеркса) внука Сасана и отца Шапура I над последним парфянским шахиншахом и основание империи Сасанидов

ПО ДР.ГРЕЦИИ

1208 или 1184 — традиционные даты гибели Трои, Архаика (сер. VIII в.— 500):776 — первые Олимпийские игры, 594 — реформы Солона в Афинах, 508 — реформы Клисфена в Афинах, Классика (500—334):500 — восстание Ионии против персов и начало греко-персидских войн, 490 — битва при Марафоне, 480 — битвы при Фермопилах и Саламине, 443 — избрание Перикла первым стратегом, 431-404 — Пелопоннесская война, 371 — битва при Левктрах, конец гегемонии Спарты в Греции, Эллинизм (334—30):338 — битва при Херонее, 334-324 — Восточный поход Александра Великого, 323 — смерть Александра, 30 г.до н.э. — смерть Клеопатры

ПО ДР.РИМУ

1208 или 1184 — бегство Энея из горящей ТроиЭпоха царей (753—509), 21 апреля 753 — основание Рима, 509 — установление республики, Эпоха республики (509—31), 390 или 387 — "гуси Рим спасли", 279 — пиррова победа (битва при Аускуле), 264-146 — Пунические войны, в т.ч. 2-я п.в. 218–201, 133 — взятие римлянами Нуманции, смерть Аттала Пергамского и реформы Тиберия Гракха, 88 — поход Суллы на Рим, 82 — сулланские проскрипции, 63 — заговор Катилины и консульство Цицерона, 59 — 1е консульство Цезаря, 15 марта 44 — убийство Цезаря, 31 — битва при Акции, конец гражданских войн, Эпоха ранней империи или принципата (31 до — 235), 27 г.до н.э. — 14 г.н.э. — принципат Августа, 68 — смерть Нерона, 79 — гибель Помпей и Геркуланума, 98—117 — правление Траяна,193 — год 4-х императоров, 235—284 — кризис IIIго векаЭпоха поздней империи или домината (284—476), 313 – легализация христианства по Миланскому эдикту, 11 мая 330 – основание Константинополя, 376 — начало Великого переселения народов, 395 – смерть Феодосия Великого и разделение империи между его сыновьями Аркадием (вост.) и Гонорием (зап.), 410 – взятие Рима

готами под руководством Алариха, 455 – взятие Рима вандалами под руководством Гензериха, 476 – смещение западного императора Ромула Августула Одоакром.

По ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ (IV—VII вв.), ВЕЛИКОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ НАРОДОВ (376—568) и РАННЕЙ ВИЗАНТИИ (313—602): 313 – легализация христианства Миланским эдиктом, 325 — I Вселенский (Никейский) собор и осуждение Ария, 11 мая 330 – основание Константинополя, 376 — переход готов через Дунай и начало эпохи Великого переселения народов, 381 — II Вселенский собор (в Константинополе), 395 — смерть Феодосия и разделение империи между его сыновьями Аркадием (вост.) и Гонорием (зап.), 410 — взятие Рима готами под руководством Алариха, 431 — III Вселенский (Эфесский) собор, осуждение Нестория, 451 – победа Аэция над Аттилой на Каталаунских полях, IV Вселенский (Халкидонский) собор и осуждение монофизитства, 455 — взятие Рима вандалами под руководством Гензериха, 476 – смещение западного императора Ромула Августула Одоакром, 493 – Теодорих захватывает Равенну и убивает Одоакра, 527-565 – правление Юстиниана I, 568 – переселение лангобардов в Италию, конец эпохи Великого переселения народов, 602 – мятеж Фоки в Константинополе и низвержение императора Маврикия, конец ранневизантийской империи

По РАННЕМУ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ: 486 – победа Хлодвига над Сиагрием и занятие Парижа, 496 – крещение франков Хлодвига святым Ремигием в Реймсе, 570 – рождение Мухаммада, 622 – Хиджра, 632 – смерть Мухаммада, 681 – победа хана Аспаруха над Византией и основание дунайской Болгарии, 711 – завоевание арабами Испании, 726 – начало иконоборчества в Византии при императоре Льве Исавре, 732 – победа Карла Мартелла над арабами в битве при Пуатье, 754 – Пипинов Дар: передача Равенны и Рима королём Пипином Коротким папе Стефану, приехавшему в Сен-Дени; в тот же год мученическая смерть св. Бонифация у фризов, 793 – разграбление монастыря Линдисфарн, начало эпохи викингов, 800 – Карл Великий – император, 814 – смерть Карла Великого, 843 – Верденский раздел, конец иконоборчества в Византии, 863 – начало миссии Кирилла и Мефодия, схизма патриарха Фотия, 864 – крещение Болгарии князем/ханом Борисом, 911 – Рольф Пешеход – герцог Нормандии, Конрад Франконский – король Германии, 962 – Оттон I – император966 – крещение Польши князем Мешко, 987 – Гюго Капет – король Франции, 988 – крещение Руси князем Владимиром, 1000 – Гнезно – архиепископство; Иштван – король Венгрии, 1014 –

император Василий II – "Болгаробойца", 1014-35 — правление Кнута Великого, 1025 – Болеслав Храбрый – король Польши

По КЛАССИЧЕСКОМУ или ВЫСОКОМУ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ (сер.XI—XIII вв.): 1054 – раскол Церкви на римско-католическую и византийско-православную, 1066 – победа Гарольда над Харальдом Суровым (конец эпохи викингов), нормандское завоевание Англии, Вильгельм — "Завоеватель" и король Англии, 1071 – разгром византийцев сельджуками под Манцикертом, 1081 – 1118 Алексей Комнин – император Византии, 1077 – встреча Генриха IV и Григория VII (Гильдебранда) в Каноссе, 1088 - основание первого университета в Европе (Болонья), 1096-99 – † 1-й Крестовый поход, 1147-49 – † 2-й Крестовый поход, 1189-92 – † 3-й Крестовый поход, 1202-04 – † 4-й Крестовый поход, 1206 – Темучин – Чингиз-хан, 1212 - поражение мусульман при Лас-Навес-де-Толоса, 1213 - гибель Педро II Арагонского в битве при Мурете(Мюре) в альбигойских войнах, 1214 – победа Филиппа II Августа при Бувине, 1215 - Великая хартия вольностей; основание Сорбонны из нескольких церковных школ, 1210–50 - Фридрих II Штауфен, 1226–70 - Людовик Святой, 1241 – западный поход монголов Бату-хана, 1265 — конец восстания баронов и созыв 1го Парламента

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ПОЗДНЯЯ ВИЗАНТИЯ: 1302 — Брюггская заутреня, "битва шпор" при Куртрэ и созыв Генеральных штатов, 1309-77 – Авиньонское пленение пап, 1348 – начало чумы в Зап. Европе; основание первого немецкого университета (Прага), 1358 — Жакерия, 1381 — Уот Тайлер, 1389 — битва на Косовом поле, 1396 — † поражение под Никополем крестоносцев под командованием Сигизмунда Люксембургского, пленение Жана Бесстрашного, 1378–1417 — Великая схизма, 1337–1453 — Столетняя война, 1410 — битва при Грюнвальде, 1415 — казнь Яна Гуса; битва при Азенкуре, 1419 — пражская дефенестрация; убийство Жана Бесстрашного на переговорах с дофином Карлом (буд. VII), 1419–34 — гуситские войны, 1444 — † поражение под Варной участников последнего крестового похода под руководством Яноша Хуньяди, гибель короля Польши и Венгрии Владислава Варненчика, 1453 — падение Константинополя; конец Столетней войны, 1455–85 — война Роз, 1461–1483 — правление Людовика XI во Франции, 1477 — гибель Карла Смелого и брак Марии с Максимилианом Габсбургом, 1485–1509 — правление Генриха VII в Англии, 1492 _ открытие Америки, падение Гранады, смерть Лоренцо Великолепного, 1494–1498 — Савонарола проповедует во Флоренции, 1498 — открытие морского пути в Индию Васко да Гама, 1517 — 95 тезисов Лютера.

Список обязательных географических локусов:

Древний Восток: основные страны, реки и города, современные государства на их территории.

Древняя Греция (Балканы, Эгеида, запад Малой Азии, зона колонизации), области и основные острова и народы, основные полисы.

Древний Рим: области и основные города древней Италии, римские провинции и современные государства на их территории.

Средние века и Новое время: исторические области и реки Европы, основные города и государства.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

Разделы 1–3.

1. Древний Египет: периодизация и особенности хозяйства и культуры. .
2. Расцвет Древнего царства.
3. Среднее царство.
4. Новое царство в Египте.
5. Шумер. Гильгамеш. Аккад. Саргон Древний. Хаммурапи.
6. Ветхозаветная легендарная традиция и степень её историчности (Адам и Ева, Каин и Авель, Ной, Сим, Хам и Иафет. Авраам и Сарра, Агарь и Исмаил. Исаак, Иаков, Иосиф. Моисей и Иисус Навин).
7. Ассирия. Ниневия, Ашшур.
8. Древние арии. Ригведа. Варны и касты. Сиддхарта Гаутама и Махавира, буддизм и джайнизм.
9. Варвары и эллины. Соседние с греками варварские народы в Средиземноморье (карта!): в Европе, на Кавказе и в Малой Азии. Геродот.
10. Крито-микенский мир и его гибель (карта!). Кносс, Микены, Тиринф, Пилос, Троя. Гомер.
11. Древняя Спарта политическое устройство и общественная жизнь.
12. Древние Афины.
13. Период классики. Греко-персидские войны.
14. Александр Великий.
15. Ранняя республика. Борьба патрициев и плебеев. .
16. Пунические и Македонские войны.

17. Гн.Помпей Великий, война рабов и Спартак.

18. М.Туллий Цицерон, его литературная и политическая деятельность.

19. Г.Юлий Цезарь. Гражданская война,.

20. Убийство Цезаря и II-ой триумвират. Марк Антоний, Октавиан и Цицерон.

21. Константин и Елена. Миланский эдикт.

22. Понятие «феодализма» и «средних веков» в историографии.

23. Франкское государство в 8-10 вв. Формирование феодальных отношений.

24. Англия в раннее средневековье.

25. Скандинавия в раннее средневековье. Походы викингов.

26. Византия в 7-11 вв.

27. Первый Крестовый поход.

28. Четвертый Крестовый поход. Латинская Романия.

29. Французская революция: от начала до провозглашения республики.

30. Б. Наполеон. Взлёт и падение.

31. I мировая война. Общая характеристика.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
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. Студент в состоянии прокомментировать любую из упоминаемых в билете реалий; может вспомнить все из предложенных ему трёх обязательных дат (см. список); может показать на карте место событий, упомянутых в билете,

	может показать на карте все из трёх предложенных ему основных стран и исторических областей изучаемого периода (см. список).
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 результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Студент не в состоянии прокомментировать одну упоминаемых в билете реалий; или не может вспомнить одну из предложенных ему трёх обязательных дат (см. список); или не может показать на карте одну из трёх предложенных ему основных стран и исторических областей изучаемого периода (см. список).
3 «удовлетвори-тельно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода. Студент не в состоянии прокомментировать треть упоминаемых в билете реалий; или не может вспомнить две из предложенных ему трёх обязательных дат (см. список); или не может показать на карте место событий, упомянутых в билете, или показать на карте две из трёх предложенных ему основных стран и исторических областей изучаемого периода (см. список).
2 «неудовлетво-рительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует **недостаточный уровень знаний, умений и навыков** при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном

	процессе и не стремится к профессиональному развитию. Студент не в состоянии прокомментировать большую часть упоминаемых в билете реалий; или не может вспомнить ни одну из предложенных ему трёх обязательных дат (см. список); или не может показать на карте место событий, упомянутых в билете, или показать на карте ни одну из трёх предложенных ему основных стран и исторических областей изучаемого периода (см. список).
Экзамен	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 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. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

Программа к Государственному экзамену «Философия художественной культуры»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Программа к Государственному экзамену «Философия художественной культуры» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил _____профессор В. В. Костецкий

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Программа к государственному экзамену «Философия художественной культуры» для факультетов живописи, скульптуры и графики

Цель и задачи экзаменационного испытания
Цель:

Выявление знаний и компетенций по дисциплинам гуманитарного профиля (философия, эстетика, этика, культурология), входящих в профессиограмму специалиста в указанных областях.
Задачи:
Уяснение степени владения специальной терминологией и уровня начитанности в данных областях знаний.

Основные требования к уровню подготовки
Студент должен знать:
- основные закономерности взаимосвязи человека и общества;
- основные механизмы социализации личности;
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
- основные понятия эстетики и их применение к художественной деятельности;
- основные понятия теории морали;
- основные понятия культурологии.

Иметь представление:
- об основных закономерностях историко-культурного развития человека и человечества.

Владеть:
- навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля.

Краткое содержание основных разделов

Философия

Гносеологический аспект. Философия как вид теоретического познания. Вопрос об источниках познания: сенсуализм, рационализм и мистицизм. Вопрос о сущности познания: реализм и идеализм. Классификация гносеологических теорий. Вера с гносеологической точки зрения.

Онтологический аспект. Сущность онтологической проблемы: отыскание истинно-сущего; материализм, спиритуализм и дуализм. Иерархическая структура бытия. Теория эволюции: аргументы за и против. Религиозная онтология (метафизика).

Социальный аспект. Отношение между личностью и обществом. Личность как самодостаточный и самосознающий себя среди других индивид. Сущность личности как совокупность всех её общественных отношений. Социальные теории: свобода личности в самосознании собственного Я и социальный детерминизм.

Эстетика

Искусство как социальный институт, выполняющий присущие ему общественные функции. Творчество как создание художественного произведения. Взаимодействие элементов в цепочке «художник – художественное произведение – публика», обусловленное законом творчества.

Этика

Отношение добра и зла; смыл жизни и назначение человека; справедливость и долженствование. Освоение моральных ценностей как превращение их в личностные смыслы человека, формирующие поведенческие структуры поступка.

Культурология

Сущность культуры. Функционализм, понимающий под культурой совокупность действующих социальных институтов, и принадлежащий ему морфологический подход, направленный на изучение внешних форм организации общества. Классическая культурология и характерное для нее иррационалистическое понимание культуры – поиск

ее истоков и сущности в сфере духовной. Основные методы и направления (школы) в исследовании культуры: функционализм, аксиологизм и интуитивизм.

Содержание и структура дисциплины

Тематический план

1. Методология и источники философии художественной культуры. Проблема совершенства как центральная проблема античности.

2. Философия культуры и искусства европейского средневековья. Совершенное как центральная категория европейского средневековья.

3. Византийская и древнерусская история и философия культуры и искусства

4. Древневосточная философия культуры и искусства о красоте совершенной мудрости и мира.

5. Проблема совершенного в философии культуры и искусства в немецкой классической философии.

6. Философия культуры и искусства всеединства, русского символизма и космизма.

7. Проблема совершенного в европейской истории и философии культуры и искусства XX века.

8. Понятие «эстетического опыта» как основание истории и философии культуры и искусства XX века.

9. Традиции научных исследований в истории и философии культуры и искусства.

10. Математические и системные подходы в истории и философии культуры и искусства.

11. Психологические подходы к анализу культуры и искусства.

12 Постклассическая культуры и искусства

Содержание программы

Тема 1. Методология и источники истории и философии культуры и искусства. Проблема совершенства как центральная проблема античности Методологическое основание историко-эстетического исследования, определяемое корректной дефиницией предмета истории и философии культуры и искусства. Соотношение исторического и логического подходов: распознавать по следствию его причину, познав причину более глубоко постигать следствие. Проблема источников знания в области истории и философии культуры и искусства (дискурсивные и недискурсивные источники, их разновидности). Репрезентативность источника. Дофилософское развитие знания в области истории и философии культуры и искусства: феномен античного мифа. Начало философии как начало теоретической истории и философии культуры и искусства. Пифагор и его школа. Платон и Аристотель как универсальные выразители тенденций

античной истории и философии культуры и искусства, выраженных в философии и художественной культуре. Развитие Платонова учения об идеях и о сущем, их различное понимание в различные периоды его философствования. Учение об идеях и концепциях анамнезиса (припоминания). Понимание совершенного как такового (идея блага). Совершенные вещи – правильное подражание их идеям. Различные аспекты проблемы мимезиса: деятельность ремесленника (делание вещи) и деятельность художника (подражание деланию вещи через порождение ее видимости). Интуитивная природа знания истинно прекрасного, склонность к совершенному вообще, эротический энтузиазм. Истинное человеческое творчество и божественное творение. Демиург. Учение о функциях искусства в разное время. Платон и Аристотель: различие и преемственность в понимании сущего. Сущее как таковое вообще как «предмет науки философа» согласно Аристотелю. Сущее как «определенное нечто». Конструирующая роль формы. Совершенное как целое, полное, завершенное. Совершенное вообще и совершенное в своем роде. Искусство как становление. Природа и воплощение мимезиса. Классификация искусства. Совершенное произведение искусства. Функции искусства. Трагедия и катарсис. Судьба античной эстетики после Аристотеля. Платон и неоплатонизм как связующее звено между античностью и христианством.

Тема 2. История и философия культуры и искусства европейского средневековья. Совершенное как центральная категория европейского средневековья От поздней античности к христианству: путь Аврелия Августина. Эманация и Творение. Абсолютное Совершенство Творца и относительное Совершенство творений как результат созидания им бытия из абсолютного ничто. Раскрытие божественной красоты через красоту творений. Лестница красоты. Прекрасное и соответственное. Признаки прекрасного. Роль чувств в эстетическом созерцании, особенности зрения и слуха. Аналогия между человеческим и божественным творчеством: проблемы понимания. Человеческое творчество как творчество относительное. Стадии творческого процесса. Роль замысла, идеи. Общее отношение к искусству. Боэций как «последний римлянин». Влияние пифагореизма и неоплатонизма в ранний период. Открытие Аристотеля, формирование круга проблем и методов схоластического философствования. Особый эстетизм Совершенства, свойственный теологическим трактатам и его дальнейшее влияние на схоластическую культуру. Фома Аквинский и «аристотелианская революция» в христианской философии. Понимание сущего. Принцип аналогии бытия. Соотношение земной красоты и красоты божественной в порядке постижения. Человек как единственная креативная причина в мире актуально существующего. Процесс творчества и его стадии. Ответственность художника за свое творчество в общечеловеческом и артистическом смысле. Искусство как познание Творца. Совершенство как центральная категория философии бытия, демонстрирующая необходимость Первой Причины (Абсолютного Совершенства). Признаки

прекрасного как совершенного. Влияние эстетики Св. Фомы на дальнейшее развитие христианской эстетической мысли. Св. Фома и христианское искусство (Данте). Готика и схоластика: проблемы аналогии.

Тема 3. Византийская и древнерусская история и философия культуры и искусства Проблема совершенного, прекрасного, образа и художника. Становление византийской истории и философии культуры и искусства (IV-VII веков). Влияние ветхозаветной и античной традиции на ее становление. Псевдо-Дионисий о прекрасном и благе как характеристиках первопричины и всего сущего, как совершенного выражения божественного начала. Ступени Красоты: 1) абсолютная красота Бога, 2) красота небесных существ, 3) красота материального мира. Проблема света и тьмы у Псевдо-Дионисия, их значение в культуре. История и философия культуры и искусства аскетизма (Макарий Египетский). Проблема образа в ранневизантийской эстетике как выражения совершенного (Кирилл Александрийский). История и философия культуры и искусства VIII-IX веков: борьба иконоборцев и иконопочитателей. Иоанн Дамаскин о природе художественного образа как неподобном подобии. Проблема иконографического канона и авторства. Анонимность создателя художественнорелигиозного, литургического образа. Расцвет византийской истории и философии культуры и искусства (IX-XII века). Симеон Новый Богослов о божественном совершенном свете и субъекте его восприятия. Михаил Пселл как выразитель античной традиции в византийской истории и философии культуры и искусства. Исихазм – вершина и завершение формирования византийской истории и философии культуры и искусства. Проблема молчания, тишины и света как носителей совершенного в истории и философии культуры и искусства исихазма (Григорий Палама). Зарождение идей в области истории и философии культуры и искусства древнеславянском эпосе. Органическое соединение язычества с христианством в древнерусской истории и философии культуры и искусства. Слово Иллариона о законе и благодати (XI в.) как выражение идеи единства земной и божественной Красоты в их совершенстве. Традиции эстетики исихазма в русской православной культуре (XIV-XV вв.) как провозглашение идеи совершенства божественного абсолюта и земного мира (Нил Сорский, Сергий Радонежский). Сохранение и развитие традиционных ценностей в русской религиозной истории и философии культуры и искусства XX в. (С. Л. Франк, Н. О. Лосский и др.; Е. Трубецкой).

Тема 4. Древневосточная история и философия культуры и искусства о красоте совершенной мудрости и мира Учения индуизма (Веды) и буддизма о духовном характере прекрасного как выражения идеального совершенства. Медитация и воображение как средство проникновения в совершенное начало. Нормы и средства этого процесса: раса - эмоции, позволяющие познать его, мудра – жесты и движения, дающие слияние с абсолютной, совершенной красотой. Творческий процесс художника: 1) самоочищение, 2) создание образа и

слияние с ним, 3) воплощение в материале. Восприятие как совершенное владение знанием раса и мудра. Учение Конфуция о красоте как о прекрасно-добром. Гармония радости и печали как выражение совершенной мудрости. Искусство как средство морального воздействия и совершенствования человека через норму. Лао-цзы как основатель философии и эстетики даосизма. Прекрасное как воплощение мужского (ян) и женского (инь) начал через путь (дао) идеального воплощения совершенного бытия. Японская история и философия культуры и искусства как синтез синтоизма и буддизма. Сложная природа красоты: 1) естественность, рожденная временем, 2) красота простоты, 3) единство естественности и простоты, 4) красота незавершенности как путь к созданию совершенно-прекрасного. Сохранение традиций в современной восточной истории и философии культуры и искусства как идеи о единстве прекрасного и безобразного как совершенного.

Тема 5. Проблема совершенного в истории и философии культуры и искусства немецкого идеализма А. Баумгартен о совершенстве в мире явлений, чувственного познания и усовершенствования вкуса. Метафизика и эстетика. И. Кант об эстетическом суждении как свободной игре рассудка и воображения и способности мыслить частное, заключенное в общем. Логические основания эстетического суждения по: 1) качеству, 2) количеству, 3) отношению, 4) модальности. Аналитика прекрасного. Аналитика возвышенного. Учение Канта об искусстве как мире свободы и гении, дающем законы миру природы. И. Кант о человеке как идеале прекрасного и человечестве как идеале совершенного. Ф. Шеллинг о красоте как облечении абсолюта в конкретно-чувственное. Искусство как целое воспроизводящее совершенство абсолюта, носящего трансцендентальный характер. Искусство и гений. Г. Гегель о прекрасном и природе, искусстве и абсолютном духе. Философия изящного искусства. Учение об исторических формах искусства (символическое, классическое, романтическое) как ступенях развития идеала через единство идеи (содержания) и внешнего облика (форма). Прекрасное в искусстве как идеал, то есть оформленная соразмерно своему понятию действительность. Идеал как уравновешенность внутреннего и внешнего, то есть совершенное, как чувственное выражение абсолютного духа. Феномен романтизма.

Тема 6. История и философия культуры и искусства всеединства, русского символизма и космизма В. С. Соловьев и его метафизика всеединства. Природа красоты как результат взаимопроникновения материи и света. Красота как цель сама по себе. Красота человека как совершенное воплощение эстетического начала природы: В. Соловьев о красоте в природе. Искусство как свободная теургия. Создание вселенского духовного организма – высшая цель искусства, многообразие его видов как проявление и преддверие совершенной красоты. Влияние идей В. С. Соловьева на теорию и практику русского символизма (А. А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, В. Иванов). Н. Ф. Федоров о теоантропоургическом искусстве как создании человека

богом через самого человека. Искусство как воссоздание жизни всего прошедшего и современной как всеединства, порождающего совершенное бытие. Влияние идей Н. Ф. Федорова на формирование теории и практики искусства русского авангарда. Принципы космизма в идеях и творчестве В. Кандинского и К. Малевича.

Тема 7. Идея совершенного в европейской истории и философии культуры и искусства XX века. Развитие традиционных идей в истории и философии культуры и искусства XX века. Современный томизм: следование традициям Philosophia perennis - восхождение через изменчивые обстоятельства существования к Вечному бытию. Ж. Маритен об интуитивной сущности искусства, позволяющей ему быть совершенным способом познания Бога. Свобода и ответственность художника. Онтология искусства Э. Жильсона. Художник как универсальная субстанциальная ценность мира. Современный христианский платонизм (С. Булгаков, П. Флоренский). Понимание совершенного как жизненной полноты явлений культуры, искусства и духа в эстетике философии жизни и феноменологии (В. Дильтей, Ф. Ницше, А. Бергсон, О. Шпенглер, Р. Ингарден, Н. Дюфрен). Экзистенциализм: единство философии и искусства в постижении существования (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю). Реальная история и философия культуры и искусства Э. Сурио: прекрасное как очевидное совершенства. Значение формы. Искусство как формообразование, несущее в себе идеальное содержание. Проблема совершенства в истории и философии культуры и искусства персонализма (Ш. Пеги, Э. Мунье, М. Недонсель, П. Рикер, Н. Бердяев). История и философия культуры и искусства постмодернизма: метаморфозы проблемы совершенства (И. И. Хасан, Ф. Лиотар, Ч. Дженкс).

Тема 8. Понятие «эстетического опыта» как основание истории и философии культуры и искусства XX века Понятие опыта в современной эпистемологии. Опыт как фундаментальное взаимодействие человека и мира. Опыт как первичный доступ к тому, чтобы быть. Опыт и империализм теории. Идея опыта в истории философии и эстетики. «Тягостное раздвоение эстетики…» по Ж. Делезу. Эстетический опыт как ключевое понятие истории и философии культуры и искусства и минимальное основание теоретизирования. Теория чувственного восприятия как формы возможного опыта. Принципиальная реорганизация и плюрализация поля истории и философии культуры и искусства. Основания проблематизации эстетического опыта как специфической конфигурации основных функций восприятия и эстетического сознания (Гадамер). Эстетический опыт и переживание (Адорно, Хайдеггер, М. Фуко). Эстетический опыт и представление о симультанности искусства. Эстетический опыт и феномен встречи. Встреча и встреченное (Делез, Р. Бубнер, Р. Ингарден, Л. Ландгребе). Произведение искусства как событие встречи. Чувственность и рефлексия в искусстве. Процессуальность эстетического опыта. Чувственность и рефлексия в современном концептуальном искусстве. Проблема самодостаточности и завершенности искусства в автономной и гетерономной истории и

философии культуры и искусства. Проблема аутентичности и незаинтересованности опыта. Позиция П. Бурдье. Соотношение понятий вчувствование и идентификация. Виды эстетической идентификации согласно Х.-Р. Яуссу. Искусство с точки зрения эстетической эксцентричности и вненаходимости (Мейер, Бахтин, Плеснер, Яусс, М. Бланшо). Контемплятивная настроенность субъекта эстетического опыта. Понятие ауры и ауратического опыта. Словарь ауратического опыта. Утрата ауры и шоковая тональность эстетического опыта. Лиминальный эстетический опыт и эстетика пороговых состояний. Эстетика руины. Ассоциирования наслаждения с особыми поведенческими ритуалами, сопряженность искусства с постижением целостного духовного смысла бытия. Эстетики существования (М. Фуко, Р. Шустерман, П. Адо) и их сопряженность с опытом человеческого существования. Гармонизирующее качество опыта и катарсический эффект. Эстетика примирения и негативная эстетика. Позиция Теодора Адорно. Искусство как способ преодоления «бездны», разделяющей дискурсы познания, этики и политики (Рансьер, Хабермас, Р. Бубнер, Лиотар). Эпистемологическая эстетизация. Парадоксы концептуализации опыта. Трансрациональность опыта. Потребность истории и философии культуры и искусства в понятиях фантастики и воображения (Делез, Башляр, Блох). Теоретизация экфрасиса. Негативная дискурсивность эстетического опыта. Тренд к поверхности. Эстетический и художественный опыт. Эстетический и теоретический опыт. Религиозные импликации эстетического опыта. Мистический и эстетический опыт. «Возвышенный исторический опыт» (Ф. Анкерсмит). Универсализация герменевтического опыта и эстетический опыт.

Тема 9. Традиции научных исследований в истории и философии культуры и искусства. Проблема соотношения количественных и качественных исследований в науке об искусстве. Влияние позитивизма на искусствоведческие исследования. Новые технические средства выразительности и место искусства в мире новых технологий. Проблема технической воспроизводимости произведения искусства. Эмпирические исследования процесса художественной деятельности. Применение количественных методов, разработка моделей и методов измерения (измеряемые параметры, ключевые элементы). Экспериментальная психология и анализ художественной деятельности. «Введение в эстетику» Г. Т. Фехнера как первый труд по экспериментальной эстетике. Интроспективная психология Г. Римана. «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда. Изучение познавательных процессов в ходе восприятия произведения искусства.

Тема 10. Математические и системные подходы в истории и философии культуры и искусства. Искусство и математика. Идеал гармонии и использование в искусстве математических композиционных принципов: симметрия, ритм, золотое сечение, фрактал, пропорции, формат, числа Фибоначчи. Разработка научной теории перспективы. Концепции Дж. Гибсона, Б. Раушенбаха. Математические закономерности в музыке. Числовая природа звука,

звуковысотная и тембральная характеристики музыки. Проблема темперации. Общая теория систем и искусство. Система «рамка-картина». Художественное произведение как система. Соотношение части и целого в рамках изобразительной системы. Открытые и закрытые системы в искусстве, принципы обобщения и типизации в эстетике. Возможность моделирования художественных систем, проблема создания творческих произведений с помощью ЭВМ.

Тема 11. Психологические подходы к анализу культуры и искусства Гештальтпсихология и анализ восприятия. Теория визуального восприятия Р. Арнхейма, гештальтпсихологический анализ музыки в концепции Э. Курта. Понятия «прегнантности», «перцептивных сил», «гештальта». Психофизические предпосылки чувства равновесия и гармонии в искусстве. Междисциплинарные исследования эстетической деятельности на стыке психофизики, нейрофизиологии, когнитивной психологии, психологии развития (Р. Кендалл, К. Хугдал, Р. Бостром). Формальная школа в искусствознании (А. Ригль, Г. Вёльфлин), музыковедении (Э. Ганслик) и литературоведении (ОПОЯЗ: В. Б. Шкловский, Р. О. Якобсон, Б. М. Эйхенбаум) как альтернативная психологическая попытка интерпретации художественного смысла. Основные концепции и понятия формальной школы («модусы видения», «остранение», «прием»). Формальная интерпретация как предпосылка научного психологического описания произведения. Обзор основных современных концепций в искусствознании: иконография и иконология (Э. Панофский). Искусство и психофизиологические предпосылки художественного восприятия. Исследования Г. Гельмгольца, К. Штумпфа. Физиологический порог восприятия, врожденные представления о гармонии, равновесии, завершенности. Бихевиористский подход. Функциональная асимметрия головного мозга и восприятие художественного произведения. Работы А. Р. Лурия, В. В. Иванова. «Эстетика и психобиология» Д. Берлайна. Концепции зрительного восприятия Дж. Гибсона, Б. Раушенбаха, Вяч. Вс. Иванова. Концепция Л. С. Выготского об интериоризации культурных знаков. Психоаналитический подход к анализу творческой деятельности.

Тема 12. Постклассическая история и философия культуры и искусства История термина «модернизм». Характерные признаки модернизма в искусстве: отход от древнегреческого принципа подражания (мимесиса) действительности, акцент на форме произведения искусства и субъективных переживания художника. Деление модернизма на «ранний» и «поздний». Основные направления раннего модернизма: прерафаэлиты и импрессионизм, футуризм, ар-нуво (в России: модерн), кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстрактный экспрессионизм. Термины: «модернизм» и «авангард» (общее и различия). Классическая и модернистская репрезентация в искусстве. Природа художественной «эмпатии» (вчувствования) и ранний модернизм. Границы «артефактов» в искусстве. Возникновение постмодернистского искусства в конце 50-х – начале 60-х годов XX века. Главные признаки: изживание «художественности» в произведении

искусства; ориентация на утилитарный и банальный «объект» в изобразительных искусствах и обыденные, «неочищенные» чувства в выразительных искусствах; разрушение автора художественного произведения. Основные виды искусства позднего модернизма: поп-арт, инсталляция, архитектура, кинематограф, хеппенинг, перформанс. Принцип концептуализма в постмодернистском искусстве. Ответ прямой презентации фактов и событий в искусстве. Типология «модернизма» и «постмодернизма» в классификации И. Хассана.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

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

Перечень вопросов для самостоятельной работы:

Тема 1.

1. Философия художественной культуры и искусства как источник эстетического опыта. Значение истории и философии культуры и искусства для научного исследования. Методология и источники изучения философии художественной культуры. 2. Эстетизм мифа и эстетизм логоса: сходство и различие. Эстетическая природа философии культуры и искусства как эстетики бытия (Пифагор). 3. Платон: понимание сущего. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Постижение истинно прекрасного как анамнезис. 4. Платон: понимание искусства. Искусство как познание и как делание. Вещь как подражание идее и вещь как подражание другой вещи. Проблема мимезиса как методологическая проблема теории творчества. Социальный статус искусства. Идеальное произведение искусства. 5. Платон: эстетика и метафизика (обнаружение идеи блага как эстетическое созерцание), эстетика и теология (Демиург и творение как трансценденция человеческого творчества). 6. Аристотель: физика и метафизика как эстетическое созерцание универсума сущего. Сущее как совершенное. Конституирующая роль формы. Искусство как становление. 7. Аристотель: совершенное вообще и совершенное в своем роде. Позитивное и негативное совершенство. 8. Аристотель: теория искусства. Совершенное произведение искусства как совершенное в своем роде, его признаки. Мимезис и классификация искусств. Трагедия. Катарсис. Функции искусства. 9. Дальнейшая судьба античной философии культуры. Плотин: прекрасное как эманация Единого. Предназначенность художника восполнять изъяны мира.

Тема 2.

1. От античности к Средневековью: вера как доминанта сознания и новое значение проблем философии культуры (бытие как бог-творец, существующее как богосотворенное).

Преемственность и различие между античным и христианским философствованием. 2. Аврелий Августин: олицетворение мирового кризиса и одиссея души. Прекрасное и соответственное. Принятие творения. Бог как Совершенство. Лестница красоты. Понимание искусства и его значение в богопознании. 3. Боэций: «последний римлянин». Пифагореизм и неоплатонизм ранних сочинений о музыке и арифметике. Аристотель и христианство: к новому эстетизму теологических трактатов. Проблемы схоластического философствования в области истории и философии культуры и искусства. 4. Св. Фома Аквинский: христианство и «аристотелианская революция». Влияние Св. Августина и Боэция. Эстетизм философии бытия. Сущее как абсолютно совершенное (простая субстанция) и относительно совершенное (составная субстанция); необходимость Абсолютно Простой Субстанции (Абсолютного Совершенства). Значение формы. Прекрасное как совершенное и его признаки. 5. Св. Фома Аквинский: природа человеческого искусства (человек как единственная креативная причина в мире сотворенного). Искусство как богопознание. Стадии творческого процесса. Проблема подражания. Ответственность художника общечеловеческая и артистическая. Св. Фома и Данте. Влияние Св. Фомы на последующую христианскую эстетическую мысль.

Тема 3.

1. Становление византийской философии культуры. Влияния ветхозаветной и античной традиции на ее формирование. 2. Концепция истории и философии культуры и искусства Псевдо-Дионисия. 3. Проблема образа в византийской истории и философии культуры и искусства как «неподобного подобия» божественного совершенства. 4. Иконоборцы и иконопочитатели: философские аспекты этого процесса. 5. История и философия культуры и искусства исихазма в византийской и древнерусской традициях. 6. Органическое соединение языческой и христианской культуры в древнерусской традиции. 7. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современной русской религиозной истории и философии культуры и искусства.

Тема 4.

1. Древнеиндийская традиция: индуизм и буддизм о духовном характере прекрасного как выражение абсолютного совершенства. Медитация как путь эстетического постижения. Творчество художника как процесс. Индия и античный мир: циркуляция идей. 2. Древнекитайская традиция: конфуцианство, даосизм, чань-буддизм. Эстетика психической деятельности (психокультура) как завершение эстетического отношения к внешнему миру. Понимание отношения к природе и природы искусства. Традиция и канон как особые объекты эстетического отношения. 3. Японская традиция синтоизм и дзен-буддизм. Влияние китайской культуры и особенности японского художественного опыта. 4. Сохранение традиций индийской,

китайской и японской культур. Аспекты взаимоотношений восточного и западного восприятия мира.

Тема 5.

1. А. Баумгартен: введение термина «эстетика» как конструирование самостоятельной области философского знания. Эстетика в свете метафизических занятий А. Баумгартена. Структура эстетики как истории и философии культуры и искусства. 2. И. Кант: доктрическая эстетика («наблюдения за чувством возвышенного и прекрасного»). Влияние английской эмпирической традиции. 3. И. Кант: эстетика как история и философия культуры и искусства в системе «Критик», ее значение в «Критике чистого разума»; «Трансцендентальная эстетика». «Критика практического разума», возможности морального закона и «Критика способности суждения». Аналитика прекрасного. Аналитика возвышенного. Искусство и учение о гении. Идеальные произведения искусства. 4. Ф. Шеллинг: система трансцендентального идеализма и философия искусства. Природа искусства. Искусство и совершенство Абсолюта. Искусство как произвол гения. Творящий художник как сверхчеловек. 5. Г. В. Ф. Гегель: эстетика как история и философия культуры и искусства в универсальной системе идеалистической диалектики. Предмет истории и философии культуры и искусства и его обоснование. Исторические формы искусства. Логический подход к искусству (диалектика формы и содержания). Идеальное произведение искусства. 6. Немецкая философская эстетическая традиция и немецкий романтизм: проблема взаимосвязи.

Тема 6.

1. Проблемы истории и философии культуры и искусства в теории всеединства В. С. Соловьева. Проблемы совершенного. 2. Искусство как свободная теургия. Софиология и учение о духовно-прекрасном. 3. Миф и символ как эквиваленты совершенства в истории и философии культуры и искусства символистов. 4. Философия космизма и ее эстетические аспекты. Н. Ф. Федоров, К. Малевич, В. Кандинский.

Тема 7-12.

1. Развитие традиционных идей о проблеме совершенного и природе искусства в истории и философии культуры и искусства XX века (Ж. Маритен, Э. Жильсон, П. Флоренский, С. Булгаков). 2. Особенности исследований явлений культуры, искусства и духа в философии жизни и феноменологии (В. Дильтей, Ф. Ницше, А. Бергсон, О. Шпенглер, Р. Ингарден, М. Дюфрен). 3. Философия и искусство в постижении существования: подход экзистенциализма (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю). 4. Реальная история и философия культуры и искусства Э. Сурио:

значение формы. Искусство как формообразование. Прекрасное как очевидное совершенство. 5. Проблема совершенства в истории и философии культуры и искусства персонализма (Ш. Пеги, Э. Мунье, М. Недонсель, П. Рикер, Н. Бердяев). 6. История и философия культуры и искусства постмодернизма: метаморфозы проблемы совершенного.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

В фонды оценочных средств входят различные виды деятельности ассистента-стажера: - аналитические занятия (обсуждение изложенного преподавателем материала после каждой лекции с целью уяснения практического значения теоретических положений, изложенных в ней); - доклады, подготовленные под руководством профессора и прочитанные самими ассистентами-стажерами (темы докладов ассистентов-стажёров могут быть взяты как из настоящего тезисного плана, так и избраны самими ассистентами-стажерами по согласованию с профессором, возможными темами для докладов может быть реферирование зарубежной или русской специальной литературы - вопросы к экзамену.

Вопросы к государственному экзамену

1. Вера и знание
2. Вопрос о смысле человеческого существования
3. Глобальные проблемы современности
4. Гуманизм и гуманность
5. Духовно-нравственный кризис – формы проявления и пути выхода
6. Естественнонаучное и гуманитарное знание
7. Жизнь и смерть в духовном опыте человечества
8. Идеология и её роль в обществе
9. Искусство и мораль
10. Искусство как форма сознания
11. Искусство как социальный институт
12. Искусство как политика
13. Искусство и рынок
14. Контркультура и её место в жизни общества
15. Произведение искусства как художественная ценность
16. Личность, общество, социальные роли и статусы
17. Массовая культура как социальное явление
18. Место искусства в духовной жизни общества
19. Миф в художественном преломлении
20. Миф как форма миропонимания
21. Мораль и религия
22. Назначение и достоинство человека
23. Одаренность, талант, гений
24. Основные формы общественного сознания и их взаимосвязь
25. Основные эстетические категории (общая характеристика)
26. Особенности эстетического восприятия
27. От обыденного восприятия к художественному образу

28. Особенности художественно творчества
29. Познание и творчество
30. Понятие вкуса в искусстве
31. Понятие дизайна
32. Понятие общения (этико-философский аспект)
33. Понятие стиля в искусстве
34. Понятие счастья
35. Понятие художественного образа
36. Понятие художественной картины мира
37. Понятие цивилизации
38. Постмодернизм в философии культуры
39. Практическое и духовное освоение мира
40. Проблема сознания в философии
41. Проблемы типологии культуры
42. Профессиональная этика творческого работника
43. Роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении
44. Свобода и необходимость
45. Смысл истории и его преломление в художественном творчестве
46. Социальная структура общества
47. Социальные функции культуры
48. Строение мира искусства
49. Структура культуры (мировая и национальная, материальная и духовная, массовая и элитарная, обыденная и специализированная)
50. Стыд и совесть
51. Традиции и новаторство в искусстве
52. Уровни взаимодействия культур (этнический национальный, цивилизационный)
53. Художественная реальность
54. Художественное и эстетическое (общее и особенное)
55. Художник и публика
56. Философия и искусство
57. Философия и мировоззрение
58. Форма и содержание в произведении искусства
59. Функции искусства в обществе
60. Человек и его место в мире

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Обучающийся 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	Обучающийся 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	Обучающийся 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	Обучающийся 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	Обучающийся свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Обучающийся хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Обучающийся испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.

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

Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену

Философия

Введение в философию / Под ред. И. Т. Фролова. М., 2012.
Спиркин А. Основы философии. М., 2013.
Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2001.

Эстетика

Борев Ю. Б. Эстетика. Учебник для вузов. М., 2002.
Бычков В. В. Эстетика. Учебник для вузов. М., 2004.
Кривцун О. А. Эстетика. Учебник для вузов. М., 2014.
Эстетика. Словарь. М., 1989.

Этика

Гусейнов А. А. Этика. Учебник для вузов. М., 1999.
Толстых В.И. Искусство и мораль. М., 1872.

Культурология

Культурология. Учебник / Под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана М., 2007.
История. Культура. Цивилизация. М., 1998.

Дополнительная литература

1. Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991.
2. Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976.
3. Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2001.
4. Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997.
5. Баумгартен А. Философские размышления. Эстетика (фрагменты)
6. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
7. Беньямин В. Художественное произведение в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
8. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
9. Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990.
10. Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
11. Бычков В. В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII веков. М., 1992.
12. Бычков В. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики. М., 2011.
13. Вдовина И. С. Эстетика французского персонализма. М., 1981.
14. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства. СПб., 1994, М., 2002.
15. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
16. Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1973.
17. Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства. СПб., 1999.
18. Дюфрен М. Вклад эстетики в философию // Феномен человека. М., 1993.
19. Жильсон Э. Живопись и реальность (фрагменты) // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976.
20. Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
21. Ингарден Р. Эстетические исследования. М., 1962.
22. Искусство и точные науки. Сб. ст. М., 1979.
23. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 2. М., 1964.
24. Камю А. Миф о Сизифе // Сумерки богов. М., 1989.
25. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
26. Кант И. Наблюдения за чувством возвышенного и прекрасного // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М., 1975. Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 5. М., 1976.
27. Ковалев В. Золотое сечение в живописи. Киев, 1989.
28. Копцик В., Рыжов В., Петров В. Этюды по теории искусства. М., 2004. Эстетика и теория искусства XX века / Под ред. А. С. Мигунова. Сб. ст. М., 2005.
29. Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. М., 1980.
30. Лазарев В. Н. Византийская эстетика // Лазарев В. Н. Византийская живопись. М., 1971.
31. Ландгребе Л. Что такое эстетический опыт? // Современная западноевропейская и американская эстетика. М., 1992.
32. Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. Франк С. Л. Сочинения. М., 1990.
33. Малевич К. О теории прибавочного элемента в живописи // Декоративное искусство. 1988. № 11.

34. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
35. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т.1. М., 1990.
36. Соловьев В. С. Красота в природе; Общий смысл искусства; Что значит слово «живопись» // Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1988.
37. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 1991.
38. Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. М., 1995.
39. Успенский Л. А. Богословие иконы русской православной церкви. Париж, 1989.
40. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств. Любое изд.
41. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. М., 1987.
42. Шеллинг Ф. Й. Философия искусства. М., 1966.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра реставрации

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры реставрации
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Ю.Г.Бобров

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Древнерусское искусство»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Древнерусское искусство» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) профессор Ю. Г. Бобров

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

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

Дисциплина «**Древнерусское искусство**» является курсом лекций, которые знакомят студента с методологией, периодизацией, особенностями Древнерусского искусства. Хронологические рамки дисциплины в рамках истории русского искусства: от принятия христианства на Руси и складывания русской художественной школы до изобразительного искусства Русского государства XVII века.

Цели дисциплины:

Приобщение студентов к пониманию специфики русской средневековой культуры, изучение основных этапов развития искусства Древней Руси; знакомство с достижениями древнерусских архитекторов и художников.

Задачи:

- дать представление о символической природе средневекового искусства и основных периодах развития древнерусского искусства;
- рассмотреть в исторической перспективе деятельность и эстетические установки ведущих древнерусских зодчих и иконописцев;
-познакомить студентов с основами техники живописи древнерусских мастеров,
- познакомить студентов с лучшими произведениями разных видов искусств, дать им знания о формально-образной специфике, тематике, сюжетных и жанровых составляющих средневековой художественной культуры;
- охарактеризовать своеобразие иконографии, символики и содержания памятников древнерусского искусства на разных этапах его развития;
- проследить историю становления и эволюцию региональных художественных школ Древней Руси;
- познать специфику художественных средств, мастерство в использовании материалов в различных видах искусства Древней Руси,
- определить место древнерусского искусства в истории мировой культуры и выявить причины его актуальности для современного искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): ОПК-1, ПК-3.

Дисциплина изучается на 1 семестре очной формы обучения в объеме 72 часов по направлению 54.03.04 Реставрация (уровень бакалавриата). Итоговая оценка – зачет.

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-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, архитектуры и реставрации памятников культуры и искусства, рассматривать произведения искусства и архитектуры в	**Знать:** символическую природу древнерусского искусства; периодизацию истории древнерусского искусства; основные тенденции развития стиля и форм древнерусского искусства; основные материалы и техники изобразительного искусства	1 семестр	Устные опросы в ходе контактной работы – текущий контроль,

широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Древней Руси; ведущие художественные центры Древней Руси. **Уметь:** применять знания в области истории и теории искусств, архитектуры и реставрации памятников культуры и искусства, рассматривать произведения древнерусского искусства и архитектуры в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями данного исторического периода. **Владеть:** методами анализа памятников древнерусского искусства; терминологией, понятийным и категориальным аппаратом дисциплины; базовыми и специальными знаниями в области древнерусского искусства; навыками работы с научной литературой и письменными источниками по древнерусскому искусству.		ответы на 2 вопроса зачета – итоговый контроль.
ПК-3. Обладать способностью применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области теории и истории изобразительного искусства, стилистических особенностей в своей реставрационной и научно-исследовательской деятельности	**Знать:** наиболее значимые древнерусские памятники архитектуры, иконописи и монументальной живописи; характер многовековых взаимоотношений древнерусского искусства с искусством Византии и средневекового Запада; роль древнерусского искусства в дальнейшей эволюции русской художественной культуры. **Уметь:** применять полученные знания в самостоятельной художественно-творческой, преподавательской, реставрационной работе. **Владеть:** навыками интерпретации образно-формальных решений и содержания произведений древнерусского искусства.		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данный курс занимает важное место в профессиональной подготовке бакалавра. Он призван помочь художникам освоить теоретические знания об истории и особенностях древнерусского искусства. Занятия предназначены для того, чтобы помочь студенту достаточно свободно ориентироваться в вопросах периодизации, хронологии и иконографии древнерусского искусства.

Согласно учебному плану учебная дисциплина «Древнерусское искусство» преподаётся на I курсе (1 семестр) бакалавриата очной формы в объеме 72 часов (2 зачетные единицы) направления 54.03.04 «Реставрация». Курс тесно связан со всеми дисциплинами раздела «История отечественного искусства», а также с такими дисциплинами как: «История России», «Живопись», «Рисунок», «Основы музейного дела и хранение

произведений искусства», «Реставрация масляной живописи», «Реставрация темперной живописи», «Основы христианской иконографии» / «Иконография».

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 з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр	
		1	**2**
Общая трудоёмкость дисциплины	**2 (72 ч.)**	**2 (72 ч.)**	**-**
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:			
- лекции (Л)	30	30	
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	**42**	**42**	**-**
- курсовая работа (проект)			
- доклад (реферат)			
- экзамен (экзаменационный просмотр)			
Итоговый контроль		**З**	

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

5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание

Тема 1. История и методы изучения древнерусского искусства.

Изучение и реставрация памятников отечественного средневекового зодчества в XIX веке. Открытие художественно-эстетической ценности древнерусского искусства в начале 20 в. Первые выставки древнерусских икон.

Эстетические и формально-художественные основы древнерусского искусства. Основы славянской культуры, индоевропейская культурная общность. Расселение восточных славян. Принятие христианства и образование русской государственности. Христианские представления о мироздании, задачи искусства в понимании христианской Церкви. Влияние народного искусства на сложение форм христианского изобразительного искусства. Языческий пантеон киевского князя Владимира Святославича. Изображения языческих богинь-рожаниц в русской вышивке. Семантика крестьянского жилища. Замещение почитаемых языческих богов христианскими святыми.

Тема 2. Искусство Домонгольской Руси X – середины XII вв.

Древняя Русь в пространстве Византийской культуры. Византийские основы древнерусской культуры, первое южно-славянское влияние. Общность православной культуры и искусства.

Крестово-купольный храм как образ мироздания. Символика архитектурных форм. Храм Успения Богородицы (Десятинная церковь) и проблема реконструкции его облика. Композиционное и конструктивное решение Софийских соборов в Киеве, Новгороде и Полоцке. Спасский собор в Чернигове. Киево-Печерский монастырь и его место в русской истории.

Традиции византийского искусства в украшении интерьеров церковных зданий. Мозаики и фрески киевского Софийского собора. Система расположения изображений на стенах и сводах храма. Мозаики собора Михайловского Златоверхого монастыря. Росписи Софийского собора в Новгороде.

Икона как вид средневековой живописи. Роль визуального образа в христианской культуре: от иллюзии реальности к реальности духовной. Символика икон. Формальный строй русской иконы: трактовка пространства и времени, символика цвета и света, умозрительный масштаб изображения. Основные сюжеты. Древнейшие русские иконы. Стилистические особенности иконных образов XI – начала XIII вв. Книжная миниатюра, принципы оформления рукописи, материалы и техника.

Тема 3. Архитектура и изобразительное искусство древнерусских княжеств 12-13 веков.

Дробление Киевского государства на независимые княжества. Появление новых политических и культурных центров. Становление региональных архитектурных школ.

Церковные сооружения Киева XII – XIII вв.

Своеобразие Галицко-Волынской архитектурной школы. Зодчество Полоцкого княжества. Объемно-пространственная структура церкви Параскевы Пятницы в Чернигове. Строительная деятельность смоленских князей.

Архитектура и искусство Новгорода и его земель. Превращение новгородского Детинца в общегородской религиозно-политический центр. Влияние посадского строительства на княжеское храмовое зодчество. Георгиевская церковь в Старой Ладоге, церковь Спаса на Нередице.

Архитектура Пскова. Специфика конструкции и стиля новгородско-псковского зодчества.

Новгородские и псковские церковные росписи XII в. Грекофильские и романские черты в живописи Новгорода и Пскова. Трансформация византийского комниновского стиля. Эсхатология росписей ц. Спаса на Нередице.

Новгородская и Псковская иконопись 12-13 вв.

Сложение новгородского стиля иконописи, особенности иконописной техники безсанкироного письма. Традиции народной культуры в иконописи, влияние памятников восточно-христианского круга.

Тема 4. Архитектура и изобразительное искусство Владимиро-Суздальского княжества.

Крепостное и культовое строительство при Юрии Долгоруком. Возведение князем Андреем Юрьевичем Успенского собора во Владимире и загородной княжеской резиденции в Боголюбово. Деятельность во Владимире ломбардской строительной артели. Объемно-пространственное решение и скульптурный декор церкви Покрова на Нерли.

Перестройка владимирского Успенского собора при Всеволоде III. Архитектурное решение и художественное убранство владимирского Дмитриевского собора. Программа белокаменной декорации фасадов собора Рождества Богородицы в Суздале и скульптурного декора Георгиевского собора в Юрьеве-Польском.

Отражение в церковных росписях Владимиро-Суздальской Руси византийских художественных традиций. Фрагменты композиции Страшный суд в интерьере Дмитриевского собора как образец комниновского стиля.

Древнейшие иконы владимиро-суздальской земли. Стилистические особенности икон «Богоматерь Боголюбская», «Спас Эммануил с архангелами», «Дмитрий Солунский». Иконопись Ростово-Суздальских земель и Русского Севера.

Тема 5. Свет исихазма. Искусство Новгорода и Пскова 14-15 вв.

Возрождение Византии и сложение палеологовского стиля. Духовная практика исихазма и формирование стиля «духовного экспрессионизма». Балканские образцы и проблема Второго южнославянского влияния.

Типологические и конструктивные особенности церковных сооружений Новгорода и Пскова 14-15 вв. Поиск новой выразительности православного храма.

Фресковые росписи Пскова и Новгорода. Росписи Снетогорского монастыря в Пскове как пример переходного стиля. Привлечение к художественным работам византийских и балканских мастеров. Фрески Феофана Грека в ц. Спаса на Ильине улице. Палеологовский стиль в изобразительном искусстве Новгорода. Фрески ц.Спаса на Ковалеве, ц. Федора Стратилата и ц.Успения на Волотовом поле. Развития системы росписи алтарной части храма. Развитие Страстного цикла в новгородских росписях.

Развитие новгородского и псковского иконописания. Стилистические и иконографические отличия новгородских икон от икон других древнерусских центров. Художественные особенности псковских иконных композиций XIV –XV вв.

Тема 6. Архитектура и изобразительное искусство Московского княжества XII –XV вв.

Московский Кремль при Иване Калите. Придворный характер московского искусства. Ориентация на столичное искусство Константинополя. Возведение белокаменных храмов в Коломне, Звенигороде, Дмитрове. Композиционные особенности Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и Спасского собора Андроникова монастыря в Москве. Образ столпообразного храма как выражение идеи торжества православия.

Художественная деятельность Феофана Грека в Москве. Деисусный чин Благовещенского собора. «Маньера грека» в московском искусстве 15 в. – миниатюры Евангелия Хитрово.

Тема 7. Живопись Андрея Рублева.

Моральная проповедь Сергия Радонежского и духовный аскетизм русского исихазма. Андрей Рублев и его современники. Корпус памятников, приписываемых Рублеву. Икона «Троица Ветхозаветная» и ее место в истории русского искусства. Иконографические и живописные особенности произведения.

Высокий иконостас как особый вид алтарной преграды; структура и символика иконостаса. Деисусный и праздничный чины иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля: Феофан Грек и Андрей Рублев: византийская традиция и национальный стиль.

Тема 8. Архитектура и изобразительное искусство Московского княжества последней трети XV – начала XVI вв.

Время правления Ивана III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Окончательное освобождение от монголо-татарского ига. Расширение политических и культурных связей с Западной Европой. Москва – Третий Рим: итальянские зодчие в Москве. Идеология и искусство.

Возведение болонским архитектором Аристотелем Фиораванти на территории Кремля нового Успенского собора. Сооружение миланскими архитекторами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Грановитой палаты. Строительство новых стен и башен московского Кремля. Деятельность Алевиза Нового. Архитектурные мотивы венецианского Возрождения в декорации фасада Архангельского собора. Возведение церкви-колокольни Иоанна Лествичника (Ивана Великого). Работы в Москве псковских строителей. Возведение псковичами кремлевской церкви Ризоположения и Благовещенского собора. Идеи Ренессанса и местные традиции зодчества.

Тема 9. Работа московских художников Дионисия, Тимофея, Ярца и Кони над иконостасом кремлевского Успенского собора.

Дионисий. От духовной сосредоточенности к прославлению божественной красоты. Деятельность иконописца Дионисия с сыновьями в северных монастырях. Роспись Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Тематика и стиль ферапонтовской росписи. Распространение в монументальной живописи и иконописи гимнографического жанра.

Тема 10. Архитектура и изобразительное искусство Московского государства XVI в.

Влияние кремлевской архитектуры на формы русского зодчества XVI в. Новые типы храмов. Бесстолпные церкви с крещатым сводом. Развитие типа шатрового каменного храма. Церковь Вознесения в селе Коломенское. Развитие столпообразной композиции в объемно-пространственном решении церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Дьякове. Своеобразие девятичастной композиции собора Покрова на Рву на Красной площади в Москве. Внутренняя организация шатровых храмов – храм-терем. Кризис идеи шатрового храма.

Формирование «общерусского стиля» в изобразительном искусстве. Художественные работы в Московском Кремле после пожара 1547 г. Фресковые росписи Благовещенского и Архангельского соборов. Программы росписей Золотой и Грановитой палат по свидетельствам иконописца Симона Ушакова. Фрески Спасо-Преображенского собора Спасского монастыря в Ярославле.

Соотношение столичного влияния и местной традиции в искусстве Новгорода и Пскова.

Усложнение смысловой структуры иконописных произведений: развитие аллегоризма, нарастание повествовательности. Появление икон, иллюстрирующих притчи. Композиция и содержательный контекст иконы на текст стихиры мученической «Благословенно воинство небесного царя…» («Церковь воинствующая»).

Решения церковных Соборов (1547, 1549, 1551 гг.) по вопросам художественной культуры. Канонизация русских подвижников. Усиление церковного и государственного контроля над деятельностью иконописцев.

Композиционные и иконографические нововведения в иконах псковских мастеров («Обновление храма Воскресения», «Четыре праздника», «Страсти Господни в евангельских притчах»). Влияние на православную иконографию западноевропейской печатной продукции. Дело дьяка И.М. Висковатого.

Развитие искусства книжной гравюры и деятельность Ивана Федорова

Отражение в иконописи нового драматического восприятия действительности.

Принципы изображения исторических событий в миниатюрах «Лицевого летописного свода». Стилистическая эволюция иконописи - «грозненские письма». «годуновские письма», «строгановские письма».

Маньеризм в московском иконописании рубежа XVI – XVII вв. Иконы Прокопия Чирина, Истомы Савина, Назария и Никифора Истоминых.

Тема 11. Архитектура и изобразительное искусство Русского государства XVII в. По пути к обмирщению искусства.

Эволюция форм каменного шатрового зодчества. Развитие и усложнение системы декоративного убранства культовых сооружений - церковь Троицы в Никитниках. Гражданское зодчество. Возведение Теремного дворца Московского Кремля.

Историческое и политическое значение возведения Воскресенского монастыря (Новый Иерусалим). Посадские храмы Ярославля. Реализация новых идей в столичном зодчестве последнего десятилетия XVII в. Стилистические особенности «московского барокко». Архитектурное решение церкви Покрова в Филях. Использование западноевропейских образных средств. Гражданское зодчество. Строительство Теремного дворца Московского Кремля.

Особенности монументально-декоративной живописи XVII в. Стенописные работы в Успенском и Архангельском соборах Московского Кремля. Тематические циклы фресковой росписи церкви Троицы в Никитниках.

Монументальная живопись в храмах Поволжья. Фресковые росписи ярославских и костромских изографов. Фрески Гурия Никитина в ярославской церкви Ильи Пророка. Использование мастерами в качестве иконографических образцов. гравюр голландских «лицевых» Библий Николая Пискатора и Петера Борхта. Программа росписи ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчковской слободе. Росписи храмов ростовского Митрополичьего двора.

Иконописная школа Оружейной палаты. Деятельность иконописцев Симона Ушакова, Никиты Павловца, Федора Зубова, Тихона Филатьева, Семена Спиридонова Холмогорца. Вопросы иконописания на церковном соборе 1666–1667 гг. Икона «Насаждение древа государства Московского» и ее идейно-политический смысл. Появление в иконописной практике «фряжских» писем. «Спасы Нерукотворные» Симона Ушакова как пример освоения русскими иконописцами европейских приемов светотеневой моделировки объемов.

Развитие парсунного жанра (переход к портрету). Деятельность в Москве иностранных художников (С. Лопуцкий, Д. Вухтерс). Мемориальный характер парсунных изображений. Парадные портреты царей Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, патриарха Никона, боярина Л.К. Нарышкина. Утверждение в изобразительном искусстве светских реалистических мотивов.

5.2 Структура дисциплины

Наименование тем и разделов		Контактная работа (час.)	

	ВСЕГО (часов)	В том числе	Самостоятельная работа
		Лекции	
1	**2**	**3**	**4**
Тема 1. История и методы изучения древнерусского искусства.	4	1	3
Тема 2. Искусство Домонгольской Руси X – середины XII вв.	5	2	3
Тема 3. Архитектура и изобразительное искусство древнерусских княжеств 12-13 веков.	7	3	4
Тема 4. Архитектура и изобразительное искусство Владимиро-Суздальского княжества.	7	3	4
Тема 5. Свет исихазма. Искусство Новгорода и Пскова 14-15 вв.	7	3	4
Тема 6. Архитектура и изобразительное искусство Московского княжества XII –XV вв.	7	3	4
Тема 7. Живопись Андрея Рублева.	7	3	4
Тема 8. Архитектура и изобразительное искусство Московского княжества последней трети XV – начала XVI вв.	7	3	4
Тема 9. Работа московских художников Дионисия, Тимофея, Ярца и Кони над иконостасом кремлевского Успенского собора.	7	3	4
Тема 10. Архитектура и изобразительное искусство Московского государства XVI в.	7	3	4
Тема 11. Архитектура и изобразительное искусство Русского государства XVII в. По пути к обмирщению искусства.	7	3	4
Итого:	**72**	**30**	**42**

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

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

• работу с учебной литературой из приводимых списков по темам, которые были предметом обсуждения на занятиях;

•реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;

•сбор и изучение дополнительного материала, относящегося к тематике изучаемого материала. Эти требования обеспечивают более глубокое понимание специалистами научных задач и самостоятельность выполнения работ;

•устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;

•подготовку итогового комплексного задания.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Научные общества по изучению древнерусской художественной культуры в России XIX – начала XX вв.
2. Роль и место иконографического анализа в изучении памятников древнерусского искусства.
3. Значение стилистического анализа в изучении произведений
4. Языческие орнаментальные мотивы в произведениях христианского искусства.
5. Христианская концепция мироздания.
6. Символическая природа изображения в христианском искусстве.
7. Канон художественной формы.
8. Понятие образа и прототипа в византийском и древнерусском искусстве.
9. Объемно-пространственное решение Спасского собора в Чернигове.
10. Мозаичное убранство киевских соборов.
11. Соборы Новгорода XI – первой половины XII вв.
12. Фрески XII в. новгородского Софиийского собора.
13. Реконструкция первоначального облика Софийского собора в Полоцке.
14. Типологические и конструктивные особенности посадских храмов Новгородской республики.
15. Иконопись Тверского княжества.
16. Краснофонные иконы Новгорода.
17. Традиции киевского зодчества в архитектуре Андрея Боголюбского.
18. Особенности декора владимиро-суздальских храмов 12 в.
19. Росписи и декор Дмитриевского собора.
20. Ансамблевый характер владимиро-суздальской архитектуры.
21. Фрески церкви Успения на Волотовом поле.
22. Иконы Пскова XIV – XV вв.
23. Феофан Грек и новгородское искусство второй половины 14 в.
24. Строительства в Москве каменного великокняжеского дворца.
25. Деятельность в Москве итальянских архитекторов Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари.
26. Успенский собор Аристотеля Фиораванти.
27. Строительство псковскими мастерами Благовещенского собора и церкви Ризоположения.
28. Деятельность венецианского архитектора Алевиза Нового.
29. Творчество иконописца Дионисия.
30. Конструктивные и художественные особенности церкви Вознесения в селе Коломенском.
31. История строительства московского собора Покрова на Рву.
32. Миниатюры Лицевого летописного свода.
33. Русская живопись периода правления Ивана Грозного.
34. Церковное строительство периода правления Бориса Годунова.
35. Надстройка Спасской башни Московского Кремля шотландским мастером Христофором Головеем.
36. Эстетические установки иконописца Симона Ушакова.

37. Концепция архитектурного облика Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря.
38. Иконостас 1653 г. Успенского собора Московского Кремля.
39. Фресковые росписи Гурия Никитина и Силы Савина.
40. Творчество иконописца Семена Спиридонова Холмогорца.

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-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, архитектуры и реставрации памятников культуры и искусства, рассматривать произведения искусства и архитектуры в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	**Знать:** символическую природу древнерусского искусства; периодизацию истории древнерусского искусства; основные тенденции развития стиля и форм древнерусского искусства; основные материалы и техники изобразительного искусства Древней Руси; ведущие художественные центры Древней Руси. **Уметь:** применять знания в области истории и теории искусств, архитектуры и реставрации памятников культуры и искусства, рассматривать произведения древнерусского искусства и архитектуры в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями данного исторического периода. **Владеть:** методами анализа памятников древнерусского искусства; терминологией, понятийным и категориальным аппаратом дисциплины; базовыми и специальными знаниями в области древнерусского искусства; навыками работы с научной литературой и письменными источниками по древнерусскому искусству.	ЗАЧЕТ	умение справляться с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывать принятые решения. глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания курса по сравнению с учебной литературой; отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области; знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.
ПК-3. Обладать способностью применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области теории и истории изобразительного искусства,	**Знать:** наиболее значимые древнерусские памятники архитектуры, иконописи и монументальной живописи; характер многовековых взаимоотношений древнерусского искусства с искусством Византии и средневекового Запада; роль древнерусского искусства в дальнейшей эволюции русской художественной культуры. **Уметь:** применять полученные знания в	НЕЗАЧЕТ	неумение выполнять предусмотренные программой задания, обосновывать принятые решения; фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания курса;

стилистических особенностей в своей реставрационной и научно-исследовательской деятельности	самостоятельной художественно-творческой, преподавательской, реставрационной работе. **Владеть:** навыками интерпретации образно-формальных решений и содержания произведений древнерусского искусства.		затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Уровень освоения	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	Зачёт	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. Также «зачёт» ставится, если студент т 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. Возможно, при удовлетворительном умении проводить практические лабораторные исследования поставить «зачёт» если: 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.
	незачёт	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	зачёт	студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач. Также «зачёт» ставится если студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач. Возможно поставить «зачёт» если студент испытывает некоторые затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	незачёт	студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	зачёт Высокий уровень	Специалист отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	зачёт Средний уровень	студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	зачёт Низкий уровень	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.
	незачёт	студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

7.2 Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится преподавателем согласно графику учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины, в форме собеседования – обсуждения текущих тем и вопросов для самостоятельного изучения.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Собеседование с ведущим педагогом	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных вопросов студенту по итогам самостоятельной работы.	Вопросы для самостоятельного изучения

7.3 Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится преподавателем по итогам 1 семестра в форме зачета, состоящего из устного ответа на 2 вопроса билета.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачёт	Оценка отчета о выполненных в течении семестра практических работах (по количественным и качественным показателям). Средство оценки знаний, умений и навыков студентов рекомендуется для оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения через реализацию в текущей работе.	Данная форма оценочного средства требует присутствия студента на зачёте, его ответов на дополнительные вопросы педагога

8. Перечень основной и дополнительной литературы

8.1. Основная литература:

1. Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. — М., 1993.
2. Бобров Ю.Г. Основы иконографии памятников христианского искусства. М., 2010.
3. Бусева-Давыдова И. Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М.: Индрик, 2008 г.
4. Вздорнов Г. И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983.
5. Данилова И. Е. Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970
6. Лазарев В. Н. Искусство Древней Руси. Мозаики и фрески. — М.: Искусство, 2000.
8. Лазарев. В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М. 2000.
9. Лифшиц Л.И. Русское искусство X – XVII вв. М., 2000.
10. Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры: Учебникдля вузов. М., 2004.
11. Попов Г.В. Летопись жизни и творчества Дионисия//Дионисий «живописец пресловущий». Каталог выставки. М.: Северный паломник, 2002
12. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993.

13. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007

8.2 Дополнительная литература

1. Алпатов М. В. Андрей Рублев. — М.: Изобразительное искусство, 1972.
2. Алпатов М.В., Родникова И.С. Псковская икона XIII–XVI вв. Л., 1990.
3. Белоброва О.А. Очерки русской художественной культуры XVI –XX веков. М., Индрик, 2005.
4. Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. М.: Искусство, 1984.
5. Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М.: Изобразительное искусство, 1982.
6. Брюсова В. Г. Федор Зубов. М.: Изобразительное искусство, 1985.
7. Брюсова В. Г. Андрей Рублев. — М.: Изобразительное искусство, 1995.
8. Бусева-Давыдова И.Л. Храмы Московского Кремля: святыни и древности: Подробный историко-культурный путеводитель. М., 1997.
9. Васильева О.А., И.И. Лагунин. Иконы Пскова. В 2-х т. М. 2012
10. Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII — начала XV в. М., 1980.
11. Евсеева Л. М., Кочетков И. А., Сергеев В. Н. Живопись древней Твери. М., 1974.
12. Земцов С.М., Глазычев В.П. Аристотель Фьораванти. М., 1985.
13. Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века: Проблемы и гипотезы, идеи и образы. М., 1980.
14. Лившиц Л.И. Монументальная живопись Новгорода XIV-XV веков. М., 1987.
15. Лифшиц Л.И. Очерки истории живописи древнего Пскова. М. 2004. – 504 с.
16. Масленицын С.И. Живопись Владимиро-Суздальской Руси, 1157–1238 гг. М., 1998.
17. Подобедова О. И. Московская школа живописи при Иване IV. М., 1972.
18. Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских. СПб., 1892.
19. Попов Г. В. Тверская икона XIII–XVIII вв. СПб., 1993.
20. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., Наука, М., 1981
21. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. — М.: Наука, 1987.
22. Сарабьянов В.Д. Георгиевская церковь в Старой Ладоге. М., 2003.
23. Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII — начало XV в.: Центры художественной культуры средневековой Руси. М., 1976.
24. Смирнова Э. С. Московская икона XIV–XVII веков. Л., 1988.
25. Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода XV в.: Центры художественной культуры средневековой Руси. М., 1982.
26. Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. М.: Даръ, 2008.
27. .Успенский Л. А. Большой Московский собор и образ Бога Отца // Вестник Русского западноевропейского патриаршего экзархата. Париж, 1972. – С. 45 – 54.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Музей фресок Дионисия. http://www.dionisy.com/
2. Православные мастерские «Русская икона» http://www.ruicon.ru/
3. Архитектура Древней Руси http://www.arhitekto.ru/txt/2russ01.shtml
4. Музеи Московского Кремля Материалы и исследования. https://www.kreml.ru/research/library000xc/muzei-moskovskogo-kremlya-materialy-i-issledovaniya/

5. Пушкинский дом. Труды отдела древнерусской литературы. ТОДРЛ http://www.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=1945

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

Основная **цель** дисциплины «Древнерусское искусство» – приобщение студентов к пониманию специфики русской средневековой культуры, изучение основных этапов развития искусства Древней Руси; знакомство с достижениями древнерусских архитекторов и художников.

Изучение курса предполагает значительный объем самостоятельной работы по ознакомлению с литературой вне аудитории. К формам такой работы относятся:

1. Чтение литературы из приводимого списка, а также других книг данной тематики после обсуждения с педагогом;
2. Изучение обновляемых информационных ресурсов, освещающих события в области сохранения и реставрации объектов культурного наследия.
3. Изучение публикаций и отчетов реставрационных организаций

Итоговым контролем является зачёт, направленный на проверку и закрепление полученных знаний, который проводится в конце 1 семестра.

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

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
http://www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://search.ebscohost.com	EBSCO.Научные журналы различных отраслей знаний лучших мировых издательств. Коллекции: • Академическая (университетская) коллекция (Academic Search Complete); • журналы по педагогике и образованию (Education Research Complete); • журналы по бизнесу и экономике (Business Source Complete); • журналы по гуманитарным наукам (Humanities Complete); • журналы по юридическим наукам (Legal Collection); журналы Американской психологической Ассоциации (APA_PsycARTICLES)	На всей территории университетской сети или индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://search.ebscohost.com	EBSCO. Книги. Академическая университетская коллекция. 60 000 изданий по всем отраслям знаний	На всей территории университетской сети или индивидуальный

		неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
http://ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://www.iprbookshop.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://e.lanbook.com	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

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

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, Библиотечный фонд; Методический фонд, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

Точки доступа к Интернет-ресурсам.

Художественно-информационный центр Академии.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра иностранных языков

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры иностранного языка
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ М.Б.Кравчунас

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ ЯЗЫК)

для иностранных студентов

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Программа дисциплины «Иностранный язык (Русский язык)» рассчитана на студентов – иностранных граждан, обучающихся по направлениям «Живопись», «Графика», «Скульптура» - квалификация: специалист. Успешное освоение дисциплины обеспечивает формирование у учащихся коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной, социально-бытовой и социокультурной сферах на уровне, достаточном для освоения на русском языке основных образовательных программ.

Программа отражает основные положения ФГОС ВО 3+. Программа разработана в соответствии с требованиями, изложенными в следующих образовательных стандартах:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «Живопись. Уровень специалитета» (54.05.02) от 09.01.2017 г.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «Графика. Уровень специалитета» (54.05.03) от 16.11.2016 г.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «Скульптура. Уровень специалитета» (54.05.04) от 12.09.2016 г.
4. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. I - II сертификационные уровни. Общее владение. М.–СПб., Утвержден Президиумом Совета Учебно-методического объединения вузов по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования РФ, протокол 192/522 от 14.04.1998 г.
5. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. I -II сертификационный уровень. Профессиональные модули. Утвержден Президиумом Совета Учебно-методического объединения вузов по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования РФ, протокол 198/340 от 15.07.1997 г.
6. «Требования к освоению дополнительных образовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению основных образовательных программ на русском языке». Мин. обр. и науки РФ, приказ №1304 от 03.10.2014 г.

Программу составила _____ доцент Н.Н.Андреева

Рецензент _____ зав. кафедрой русского языка ПСПГМУ им. И.П.Павлова к.ф.н, доцент А.О.Власова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

СОДЕРЖАНИЕ

1. **Цели и задачи дисциплины**

2. **Планируемые результаты освоения дисциплины**
2.1. Компетенции, формируемые в результате освоение дисциплины
2.2. Распределение планируемых результатов изучения дисциплины по видам речевой деятельности

3. **Место дисциплины в структуре образовательной программы**

4. **Объем дисциплины и виды учебной работы**.

5. **Структура и содержание дисциплины**
5.1. Структура дисциплины
5.2. Содержание дисциплины по аспектам
5.3. Содержание дисциплины по семестрам

6. Самостоятельная работа учащихся
6.1.Содержание самостоятельной работы
6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

7. Фонд оценочных средств для текущего и промежуточного контроля и аттестации
7.1. Оценочные средства для текущего контроля
7.2. Оценочные средства для промежуточного контроля
7.3.. Оценочные средства для итоговой аттестации

8. **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины** ……
8.1. Основная литература
8.2. Дополнительная литература
8.3. Интернет-ресурсы

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ ЯЗЫК)
ПРОГРАММА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ «ЖИВОПИСЬ», «ГРАФИКА», «СКУЛЬПТУРА»
(квалификация: специалист)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Знание русского языка является для иностранных учащихся необходимым условием получения образования на русском языке. Обучение языку является профессионально ориентированным на всех этапах обучения в вузе: основном (I-II курсы) и продвинутом (III-IV курсы).

Программа дисциплины **«Иностранный язык (Русский язык)»** рассчитана на студентов I-II курса, обучающихся по направлениям «Живопись», «Графика», «Скульптура» - квалификация: специалист и имеющих языковую подготовку, соответствующую требованиям уровня В-1.

I-II курсы – период интенсивного включения студентов в учебный процесс. Студенты прежде всего приобретают навыки и умения в устной и письменной коммуникации в учебно-профессиональной сфере (слушание лекций, чтение литературы по общеобразовательным дисциплинам и специальности, устное общение в мастерской, сдача зачетов и экзаменов). Не менее актуальной для студентов на данном этапе является включение в социально-бытовую и социокультурную коммуникацию: общение на повседневно-обиходные темы, составление заявлений, объяснительных записок и т. д., овладение необходимыми для образовательных целей фоновыми страноведческими знаниями.

Целью дисциплины «Иностранный язык (Русский язык)» является формирование профессионально ориентированной коммуникативной (лингвистической, дискурсивной, социокультурной) компетенции на уровне, достаточном для освоения на русском языке Основных образовательных программ по направлениям, для общения в социально-бытовой и социокультурной сферах.

Обучение русскому языку иностранных студентов на данном этапе призвано решить следующие **задачи**:

1) подготовить к овладению специальностью на русском языка;
2) подготовить к жизни и учебе в условиях русской языковой среды;
3) подготовить к пониманию и восприятию ценностей русской культуры;

В различных видах речевой деятельности задачи обучения включают:

- в чтении: формирование навыков и умений изучающего, ознакомительного и реферативного чтения текстов по специальности, текстов социокультурного содержания;
- в письме: овладение основными видами письменной речи в научном и официально-деловом стилях в объеме, необходимом для написания учебных письменных работ и составления официальных документов;
- в аудировании: формирование уровня языковой, коммуникативной и социокультурной компетенций в разговорном и научном стилях речи, достаточного для адекватного восприятия информации в учебно-профессиональной, социально-бытовой и социокультурной сферах;
- в говорении: формирование уровня лингвистической, коммуникативной и дискурсивной компетенций, достаточного для устной коммуникации в учебно-профессиональной, социально-бытовой и социокультурной сферах общения.

В Программе представлено содержание обучения на основном этапе обучения русскому языку. Объем языковых и коммуникативных компетенций, соответствующих данному уровню, представлен в Государственном образовательном стандарте по русскому языку как иностранному: II сертификационный уровень.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5.

код компетенции	планируемые результаты освоения дисциплины	Период фор-ия компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;	**знать:** - лексику, достаточную для общения как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебно-профессиональных интересов; - грамматические структуры, необходимые для осуществления коммуникативных функций в социально-бытовой и учебно-профессиональной сферах; - правила синтаксиса, необходимые для понимания и продуцирования устных и письменных текстов в в социально-бытовой и учебно-профессиональной сферах; - языковые формы, характерные для официального и разговорного стилей в социально-бытовой и учебно-профессиональной сферах; - правила построения устного и письменного научного текста, включая способы выражения различных смысловых отношений, - социокультурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, а также правила речевого этикета, позволяющие эффективно использовать русский язык как средство общения в социально-бытовой и учебно-профессиональной сферах; **уметь:** - понимать устную и письменную речь в рамках как знакомой, так и незнакомой тематики в личной, общественной и образовательной сферах общения (лекции, беседы, доклады, интервью, радио/теленовости и т.д.), с различной степенью проникновения в содержание (полное понимание, понимание	1-4 семестры	1. текущий контроль: контрольные работы по изученным темам; 2. промежуточная аттеастация (зачет): а)тексты для пересказа с заданной коммуникативной установкой; б) темы для беседы на социально-бытовыю и учебно-профессиональную тему; 3. промежуточная аттестация (экзамен): а) тесты ТРКИ-2; б)тексты для пересказа с заданной коммуникативной установкой; в) темы для беседы на социально-бытовыю и

	основного содержания, извлечение необходимой информации), с непосредственной и отсроченной вербальной реакцией (в рамках потребностей реальной коммуникации); точно воспринимать устные речевые стимулы, формулирующие коммуникативные задачи; критически оценивать полученную информацию; - составлять устные и письменные тексты на русском языке в различных функциональных стилях, соблюдая правила языкового и структурного оформления; - участвовать в русскоязычном в социально-бытовом и учебно-профессиональном общении, адекватно используя усвоенные языковые средства и коммуникативные стратегии, пользуясь фоновыми знаниями страноведческого и профессионального характера, проявляя толерантность в сочетании с эффективным решением профессиональных задач; - использовать знание русского языка для получения профессионально значимой информации из разнообразных русскоязычных источников, включая русскоязычный сетевой контент для учебно-профессиональных и профессиональных целей; осуществляя анализ и критическую оценку полученных знаний; **владеть**: - средствами общения (включая неречевые) с учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на учебно-профессиональную сферу; - технологией построения устного и письменного учебно-научного текста; - основными логическими методами расположения информации в устном и письменном текстах.		учебно-профессиональную тему;

2.2. Распределение планируемых результатов изучения дисциплины по видам речевой деятельности.

Комплексный подход в обучении формирует следующие компетенции в различных видах речевой деятельности:

вид речевой деятельности	формируемые компетенции
чтение	**знать:** - лексику (включая специальную), достаточную для понимания текстов как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебно-профессиональных интересов; - правила синтаксиса, необходимые для понимания письменных текстов в социокультурной и учебно-профессиональной сферах; - правила построения учебного текста, включая способы выражения различных смысловых отношений; **уметь:** - читать учебную литературу по специальности и смежным дисциплинам с целью поиска необходимой информации на основе различных видов чтения (изучающее, поисковое, просмотровое, ознакомительное), - ориентироваться в семантической, структурной и коммуникативной организации текста; - сопоставлять информацию двух или более текстов, вычленять новое и уже известное; **владеть**: - техниками изучающего, поискового и ознакомительного чтения; - навыками работы с печатными и медийными ресурсами;
письмо	**знать:** - лексику (включая специальную), достаточную для продуцирования текстов как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебно-профессиональных интересов; - грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и понятий для порождения письменных текстов в учебно-профессиональной сфере; **уметь:** - составлять письменные тексты на русском языке в различных функциональных стилях социокультурной и учебной коммуникации, соблюдая правила языкового и структурного оформления; - осуществлять смысловое членение текста (составление плана различных видов); - осуществлять тематическое и проблемное описание текста (изложение содержания текста с заданной коммуникативной установкой); **владеть**: основными логическими методами расположения информации в письменном тексте; - технологией построения текста учебно-научного, научного, научно-публицистического характера; - принципами написания научных текстов различных жанров: реферат, аннотация, доклад);

говорение	**знать:** - лексику (включая специальную), достаточную для общения как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебно- профессиональных интересов; - грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и понятий в соответствии с речевой ситуацией в учебно-профессиональной сфере; - социокультурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, а также правила речевого этикета, позволяющие эффективно использовать русский язык как средство общения в учебной и научной сферах, а также в современном поликультурном мире; **уметь:** - воспроизвести текст с коммуникативно заданной переработкой: формулировать свою позицию (точку зрения) и давать оценку содержания текста с этой позиции; обобщать информацию двух или более текстов; - продуцировать собственное монлогическое высказывание (монолог-воспроизведение, монолог-сообщение) с опорой на текстовые (письменные или устные) материалы; - вести общение общего и профессионального содержания на русском языке, выбирая и используя адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации, пользуясь фоновыми знаниями страноведческого и профессионального характера; **владеть:** - средствами общения (включая языковые, речевые, паралингвистические) с учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на учебно-профессиональную и профессиональную сферы;
аудирование	**знать:** - лексику (включая специальную), достаточную для общения как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов; - социокультурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, а также правила речевого этикета, позволяющие эффективно использовать русский язык как средство общения в учебной и научной сферах, а также в современном поликультурном мире; **уметь:** - понимать устную речь в рамках как знакомой, так и незнакомой тематики в личной, общественной и образовательной сферах общения (лекции, беседы, доклады, интервью, радио/теленовости и т.д.), с различной степенью проникновения в содержание

	(полное понимание, понимание основного содержания, извлечение необходимой информации), с непосредственной и отсроченной вербальной реакцией (в рамках потребностей реальной коммуникации); точно воспринимать устные речевые стимулы, формулирующие коммуникативные задачи; критически оценивать полученную информацию **владеть:** - нормами построения и функционирования устной речи.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Дисциплина «Иностранный язык: Русский язык как иностранный» относится к базовой части цикла дисциплин подготовки по направлениям «Живопись», «Графика», «Скульптура» (квалификация «специалитет»).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ. Согласно Рабочим программам по направлениям «Живопись», «Графика», «Скульптура» на освоение дисциплины «Иностранный язык: Русский язык» отводятся 1-й, 2-й, 3-й и 4-й семестры. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

-живопись: 10 ЗЕТ
-графика: 10 ЗЕТ
-скульптура: 9 ЗЕТ

4.2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. Основной формой обучения русскому языку как иностранному является аудиторная работа а группах, формируемых по направлению ООП («живопись», «реставрация», «графика», «скульптура»), наполняемостью не более 10 человек. Обучение проходит в следующих формах:

- **практические занятия:** презентация материала, тренировочные упражнения, чтение и пересказ, беседа, сообщение на тему, обсуждение темы и т.д.; самостоятельная работа в присутствии преподавателя: работа с текстом, поиск информации, выполнение письменной работы и т.д.

Значительная часть трудоёмкости программы приходится **на самостоятельную работу студента вне аудитории**. Она включает себя как подготовку к занятиям, так и работу под руководством преподавателя с использованием методической литературы с последующим контролем в рамках **индивидуальных консультаций**.

Распределение видов учебной работы по направлению «СКУЛЬПТУРА»

раздел	семестр	аудиторная работа			самостоятельная работа студента	аттест.	итого	
		кол-во недель в сем-р	кол-во часов в нед..	кол-во часов в семестр			час.	зач. ед.

	1	16	4	**64**	**8**	зач	**72**	2
	2	16	4	**64**	**8**	зач	**72**	2
	3	16	4	**64**	**8**	зач	**72**	2
	4	16	4	**64**	**44**	экзам.	**108**	3
Итого				**256**	**68**		**324**	**9**

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Структура дисциплины по направлению «ЖИВОПИСЬ»

Вид учебной работы	**Всего з.ед.** **(ак. ч.)**	**1 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**2 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**3 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**4 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**5 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**A**
Общая трудоёмкость дисциплины	10 зет 360 часов	2.25 81 час	2.5. 90 час	2.25 81 час	3 108 час	-	-	-	-	-	-
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- семинарские занятия (СЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)		60 час	64 часа	60 час	64 часа						
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:		21	26	21	44						
- к занятиям		19	24	19	24						
- доклад (реферат)											

-к зачету		2	2	2							
Итоговый контроль: экзамен					20						

Структура дисциплины по направлению «ГРАФИКА»

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**		**4 курс з.ед. (ак.ч.)**		**5 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**A**
Общая трудоёмкость дисциплины	10 зет 360 часов	2.5 90 часов	2.5. 90 часов	2.25 90 часов	3 90 часов	-	-	-	-	-	-
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- семинарские занятия (СЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)		64 часа	64 часа	64 часа	64 часа						
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:		24	24	24	24						
- к занятиям		22	22	22	10						
- доклад (реферат)											
-к зачету		2	2	2							
Итоговый контроль: экзамен					14						

Структура дисциплины по направлению «СКУЛЬПТУРА»

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**		**4 курс з.ед. (ак.ч.)**		**5 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Общая трудоёмкость дисциплины	9 зет 324 часа	2 72 часа	2 72 часа	2 72 часа	3 108 часов	-	-	-	-	-	-
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- семинарские занятия (СЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)		64 часа	64 часа	64 часа	64 часа						
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:		8	8	8	44						
- к занятиям		6	6	6	6						
- доклад (реферат)											
-к зачету		2	2	2							
Итоговый контроль: экзамен					38						

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплин «Иностранный язык: Русский язык» является профессионально ориентированным и проходит по двум содержательным разделам:

а. **«Общее владение русским языком»** – формирование и развитие требуемых компетенций в бытовой, социокультурной и официально-деловой сфере;

б. **«Язык специальности»** – формирование языковой и речевой компетенции в учебно-профессиональной и профессиональной сфере.

Раздел «Общее владение» представляет собой лексико-грамматический курс, соответствующий уровню В2. Овладение соответствующими этому уровню компетенциями обеспечивает основные коммуникативные потребности студентов в социально-бытовой и учебной сферах.. Раздел «Язык специальности» имеет целью сформировать знания и умения, необходимые для полноценной коммуникации в учебно-профессиональной сфере. На освоение разделов а. и б. отводится соответственно 40% и 60%.

5.2.1. Общее владение

словообразование:

словообразовательные модели:
- существительные: название лица по профессии, занятиям, склонностям, национальности, характерным свойствам (суффиксы *--ец, -ист, -тель,_-чик, -ент, -ант, -ник*); абстрактные понятия (*-ств(о), -ость, -аци(я), -ени(е), -ани(е), -изм, -к_,-ок* и др); сложные существительные;
- прилагательные: с суффиксами (*-ан_/-ян, -ен_, -к, -ив, ивн, -ист, -н, -ов/ев_, -ск* и др.).
- глаголы: с формообразующими и словообразующими предлогами (*в-_, вы-_, за-_, до-, из_/ис-, на-, о-, от-, пер-, пр-и, про-, по-, под-, раз/рас-, -с, -у)* и суффиксами(*-ну, -а, -ва,-ыва_/-ива)*.
- наречия: на *-ой, -ом, -ью,-а, -е, -и, -о*; модели *по_...-ему*; неопределенно-личные: *–то. –либо, -нибудь, кое-*.

предложно-падежная система существительных, прилагательных, притяжательных местоимений, числительных:

именительный падеж: субъект действия и состояния; наличие лица/предмета; предмет/лицо обладания (*есть друг)*; объект необходимости (*нужна книга*), объект оценки (*нравится книга*), дополнительное название лица и предмета(*в журнале «Художник»);*

родительный падеж:
- лицо-обладатель (*у друга есть*), принадлежность (*книга друг*а), отсутствие лица/предмета (*нет друга*), определение (*центр города*), количество (*много друзей*), точная дата, объект сравнения (*лучше чего*?), состояние лица (*у меня температура*), характеристика предмета (*красного цвета, высокого роста*);
- время и место (*у, около, недалеко от, напротив, справа от, слева от, после., во время, с …до)*
- перемещение в пространстве (*из, от, до, вдоль, мимо*)
- объект действия после глаголов типа *ждать*;
- после глагола с отрицанием;
- объект действия после отглагольных существительных;
- субъект действия после отглагольных существительных;
- назначение предмета: лекарство *от гриппа; альбом для рисования*
- причина: *из жалости, от радости, из-за дождя.*

дательный падеж:
- адресат действия;
- логический субъект (*кому + сколько лет; нужно; нравится, кажется;, скучно*; *не сделать работу*);
- обозначение места, цели движения (*по парку, к другу, к дому*);
- средство коммуникации (*по почте*);
- определение (*альбом по искусству*);
- время (*по средам*)
- принадлежность: памятник *Петру Первому;*

- объект действия: подготовка *к экзаменам;* любовь *к профессии;*
- регулярное время действия: *по средам.*

винительный падеж:

- объект действия (прямой и косвенный);
- лицо как субъект состояния (*меня укачивает*);
- время и длительность действия (*в субботу*, *весь день*, *неделю назад, через неделю, каждую неделю, за год, на неделю;*
- направление движения: (*в музей на выставку);*
- уступка *(несмотря на);*

творительный падеж:

- с глаголами *быть, стать, являться* и т.п
- объект при глаголах (*заниматься, интересоваться, увлекаться, гордиться, восхищаться и т.п.*);
- инструмент действия (*пользоваться ручкой*);
- образ, способ действия: говорит *басом,* приехали *поездом;*
- время действия: *вечерами;*
- местонахождение (*перед, за, над, под, рядом с);*
- лицо, партнер, соучастник действия; (*с другом);*
- образ, способ действия: *с улыбкой; с уверенностью;*
- производитель действия в пассивной конструкции.

предложный падеж

- место (*в чем? на чем*?);
- объект речи (*о ком?);*
- средство передвижения *(на автобусе);*
- время действия: (*в 2017-м году*, *в детстве, при чтении);*
- объект действия: (*заботиться о детях).*

видо-временная система глагола:

- личные формы, инфинитив, императив (модели образования**);**
- значения вида глагола, особенности употребления в личной форме, инфинитиве, императиве;
- способы образования видовых пар глаголов. т ч : с разными основами *(брать – взять),*
- переходные и непереходные глаголы;
- глаголы с частицей *-ся* общевозвратного и собственно-возвратного значения; в пассивной конструкции;
- причастие: способы образования действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени;
- деепричастие: способы образования деепричастий несовершенного и совершенного вида, особенности образования деепричастий от глаголов *прийти, увидеть* и т. п.; частица *-ся (сь)* в деепричастиях.

наречие

- семантические группы наречий,

синтаксис

простое предложение:

- двусоставные модели со спрягаемой формой глагола (*я рисую*); модели без спрягаемой формы глагола (*он студент, он умный, он рад, город основав, учиться - интересно*); предложения, не имеющие грамматического субъекта (*нужно идти*, *пора ехать, ничего не видно),*
- односоставные модели: неопределенно-личные (*здесь много строят*); без спрягаемой формы глагола (*сегодня здесь красиво*);
- порядок слов в предложении: нейтральный порядок слов; порядок слов и актуальное членение предложения;

- виды сложного предложения;
- трансформация синтаксических единиц различных видов и уровней: трансформация действительных и страдательных конструкций, причастных оборотов и придаточных определительных предложений, деепричастных оборотов и придаточных обстоятельственных предложений, предложно-падежных форм существительных, инфинитива.

5.2.2. Язык специальности

лексико-грамматические особенности

лексика

-общенаучная и специальная лексика (по направлению);

- словообразовательные модели: существительных ***–ние(****влиянии)е;* ***-ение (****изучение);* ***-ств(о)*** *(творчество);* ***-к(а)****(отливка);* ***- ации(я) (****иллюстрация);* ***-ость*** *(светлотность****)****:* ***-ина*** *(картина****);*** прилагательных с суффиксами ***–н (****воздушный).* ***–ист (серебристый), -оват (****зеленоваты);* ***-ическ (исторический)****;* с префиксами: ***без/бес(****бесцветный).* ***под*** *(подножный),* ***не- (*** *неорганический);* лаголов с суффиксами:

-ова, -ирова, -изирова *− копировать, компоновать, позировать, группировать;*

- образование сложных слов и слов со связанными единицами: светло-красный, многоплановый, с начальными компонентами: **взаимо-, все-, высоко-, меж-, много-, одно-, само-, разно-**: взаимодействие, всемирный, высокоразвитый, многослойный, , разнообразный; с компонентами: **- видный, -образный**: нитевидный, шарообразный.

морфология

родительный падеж:

- для определения предмета, объекта *(таблица спектральных цветов);*
- для объекта действия после отглагольных существительных *(нанесение грунта);* после глаголов (*добиваться поставленной цели);*
- для объекта сравнения: с прилагательными, выраженными сравнительной формой *(светлее фона.);*
- для обозначения способа действия: *при помощи, с помощью* (*при помощи шпателя);*
- местонахождения предмета: *внутри (внутри картины.); вокруг (вокруг собственной оси);позади, вокруг др.*
- места движения одного предмета по отношению к другому: *относительно (относительно источника света); вдоль (вдоль верхнего края холста);*
- направления движения, действия: *против (против источника света);*
- времени: *в течение (в течение одного сеанса); в процессе (в процессе работы над композицией)*
- причины, влияния и следствия: *из-за (из-за недостатка дневного освещения); в результате (в результате высыхания масла.);*
- цели*: с целью (с целью укрепления холста);*
- отличия: *в отличие от (в отличие от масляных красок);* .

дательный падеж:

- после глаголов *способствовать, препятствовать, соответствовать (лак препятствует разрушению холста.);*
- в сочетании с кратким прилагательным *равен, параллелен и др. (размер холста равен 40 х 50см.);*
- для обозначения причины: *благодаря (благодаря воздушной перспективе.);*
- основания, повода: *по (по закону смешения цветов).*

винительный падеж:

- для обозначения объекта действия: после глаголов *создавать, выполнять, использовать,*

и др. *(мел используют для изготовления грунта);*
- времени, необходимого для получения результата: *за (краска сохнет за сутки.);*
- уступки: *несмотря на (несмотря на сложные условия).*

творительный падеж:
- для обозначения количественной характеристики: *(холст размером 40 х 50 см.);*
- причины: *в связи с (холст разрушается в связи с изменением условий хранения);*
- сравнения*: по сравнению с* **...** : *(по сравнению с живописью темперой…..).*
- местонахождения: *между, рядом, над, под, перед, за;*
- условия*: с (с изменением освещения);*
- признака*: с (холст с видимыми повреждениям);*

предложный падеж:
- для обозначения условия: *при (при работе масляными красками);*
- времени: *при (при высыхании краски масло жухнет).*

глагол
- особенности употребления **личных форм:** преимущественное употребление форм 3-го лица единственного и множественного числа *(свет является физической величиной; существуют органические и неорганические пигменты.);* использование l-го лица множественного числа в качестве авторского "мы" (*обозначим вертикальную ось картины.);*
- особенности употребление форм залога глагола, возвратных глаголов;
- особенности глагольного управления;

наречие

словообразование наречий, в т.ч. наречия с суффиксом *-и* от прилагательных на *-ический (исторический – исторически**).***

синтаксические особенности

состав предложения:
- виды простого предложения: двухкомпонентные а) со спрягаемой формой глагола и без спрягаемой формы глагола, б) однокомпонентные предложения с предикатом в форме 3 лица множественного числа *(грунт наносят на холст*); двухкомпонентные предложения с предикатом в пассивной форме (*грунт наносится на холст*);
- предложения с причастным и деепричастным оборотами (*со значением времени, условия, причины*);
- способы выражения предиката: глаголы *быть, являться, считаться, казаться, обладать, иметь, составлять, представлять собой* с именной частью, выраженной: а) существительным в именительном и творительном падеже (*что - это что; что является, считается чем);* б) полной формой прилагательного (*что может быть каким)*; в) прилагательным в сравнительной степени (*уделенные предметы кажутся меньше размером*); глаголы *оказыват и т.п.* с существительными*: оказывать помощь, оказывать влияние, оказывать поддержку и др*.);
- пассивная форма глагола в двухкомпонентном предложении;

логико-семантические отношения

субъектно-предикатные отношения:
- особенности согласовании при субъекте, выраженном количественными сочетаниями;
- способы выражения предиката при квалификации и характеристике явления (*являться, называться, характеризоваться, входить в состав и д*р);
- существительные, полные и краткие прилагательные в именной части сказуемого;
- деятель, объект и действие в активных и пассивных конструкциях;

объектные и изъяснительные отношения:
- сложные предложения с союзами (*что, чтобы, как*) и конструкция *то, что*;
определительные отношения:
- группы прилагательных, инфинитив, причастие, несогласованное определение;
- предложения со словом *который, что, куда, где*;
- причастный оборот и его трансформация;
сравнительно-сопоставительные отношения:
- сравнительные обороты;
- сравнительные предложения;
обстоятельственные отношения:
- временные, одновременность и последовательность событий; сложные предложения (*в то время как, после того как* и пр.);
- причинно-следственные: предложно-падежные конструкции (*в результате, благодаря, из-за* и др.); сложные предложения (*в результате того что, благодаря тому что, из-за того что);*
- целевые отношения: предложно-падежные конструкции (*в целях, с целью*); сложные предложения (*для того чтобы, с тем чтобы*);
- условные отношения: предложно-падежные конструкции (*при наличии, в случае* и др): сложные предложения (*когда, в случае если* и др.);
- уступительные: предложно-падежные конструкции (*несмотря на, вопреки*); сложные предложения (*несмотря на то что, вопреки тому что* и др.).
- синонимия предложений с деепричастным боротом и сложными обстоятельственными предложениями.

стилистика научного текста

- понятие о типах текста: текст-описание, текст-аргументация, виды аргументации, способы доказательства и опровержения положений;
- обзорный учебный реферат: план реферата, структура реферата, стандартные обороты речи для реферирования;

5.3. Содержание дисциплин по семестрам

Дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: РУССКИЙ ЯЗЫК»

ЯЗЫК»

сем.	общее владение	ауд. часы	язык специальности	ауд. часы
1	**Тематическое содержание раздела:** 1. Семья: отношения в семье, родители и дети, семейные праздники; 2.Учеба: образование, выбор профессии, профессиональное образование; **языковой аспект**: - коррекция ошибок при произношении гласных и согласных звуков;	**40часов**	**Тематическое содержание раздела:** 1.Мастерская: инструменты и материалы живописи (графики, скульптуры); 2.На выставке: виды и жанры живописи (графики, скульптуры); 3. Пластическая анатомия: кости черепа **языковой аспект**: - формирование тезауруса по общенаучной и	**26/20 часов**

	обусловленных интерференцией родного языка учащихся, произношение многосложных слов; - корректировочный курс морфологии: предложно-падежная система, основные значение падежей (выражение пространственных отношений); - структура определенно-личного и неопределенно-личного предложения: основные способы выражения субъекта и предиката; краткие прилагательные и страдательные причастия в функции предиката; - структура сложного предложения: сложносочиненное предложение, изъяснительное сложноподчиненное предложение, прямая и косвенная речь; **коммуникативно-речевой аспект**: - речевой этикет: запрос информации, просьба, благодарность, извинение, - бытовые и социокультурные темы: «В мастерской», «В деканате», «В общежитии»; - официально-деловой стиль: стандартные формы составления заявлений.		профессиональной лексике (по направлению): термины и терминологическое значение общеупотребительных слов, словообразовательные особенности интернациональной лексики, основные словообразовательные модели существительных (*–ние; -ение; -ство; -ка; - ация; -ость)*, абстрактные существительные *(влияние, движение, строение, связующее); у*потребление формы множественного числа абстрактных существительных *(величины, данные*); - особенности употребления форм 3-го лица единственного и множественного числа в научном тексте; - конструкции для описания положения предмета в пространстве; **коммуникативно-речевой аспект**: - формирование навыков устной учебной и профессиональной коммуникации: запрос информации; - формирование навыков аудирования и конспектирования учебных лекций: сокращения, буквенные аббревиатуры, условно-графические сокращения; - формирование навыков ознакомительного чтения общенаучного текста и текста по специальности (по направлению): текст-описание и его структура.	
2	**Тематическое содержание раздела:** 1.Свободное время: увлечения, отдых, путешествия; 2. Человек: внешность, характер;	**24 часа**	**Тематическое содержание раздела:** 1.Профессиональное образование 2.Жизнь и творчество живописца (графика, скульптора)	**40 часов**

	языковой аспект: - корректировочный курс морфологии: видо-временная система глагола (основные значения вида), типы местоимений (личные, указательные, неопределенно-личные, вопросительные); - выражение определительных отношений в простом и сложном предложении: согласованные и несогласованные определения, определительные предложения со словом *которы*й, действительные причастия, причастный оборот; - выражение отношений цели в простом и сложном предложении; **коммуникативно-речевой аспект:** - речевой этикет: выражение приглашения, предложения, совета, рекомендации; - бытовая и социокультурная темы: «Медицина: страховка, в поликлинике, в аптеке»; - официально-деловой стиль: стандартные формы составления заявлений и объяснительных записок.		3. Пластическая анатомия: мышцы лица **языковой аспект** - формирование тезауруса по общенаучной и профессиональной лексике: (по направлению): особенности управления при отглагольных существительных, словообразовательные модели прилагательных: с суффиксами *-оват, -ист* и с компонентами*: -видный, -образный*; - особенности употребления в научном тексте личных форм 1-го лица мн.числа: *в качестве авторского "мы),* несов. и сов. вида: нсв *в общефактическом значении, св для описании действий с объектами;* - конструкции для описания внешнего вида предмета, его свойств и функции; **коммуникативно-речевой аспект**: - формирование навыков устной учебной и профессиональной коммуникации: пересказ информации с элементами аннотирования (источник информации, тема, краткое содержание); - формирование навыков аудирования и конспектирования: речевые формулы и сигналы, указывающие на порядок следования информации; - формирование навыков письма и чтения: текст-описание (принципы выделения главной и вспомогательной информации; составление плана: номинативного, вопросного, тезисного).	
3	**Тематическое содержание раздела:** 1. Город: ориентация в городе, городской транспорт, история города, проблемы	**24 часа**	**Тематическое содержание раздела:** 1.Учебная постановка 2.Академия художеств: История профессионального	**36/40 часов**

	современного города; **языковой аспект**: - выражение обстоятельственных отношений времени, причины и условия в простом и сложном предложении (деепричастие и деепричастные обороты; придаточные предложения времени, условия и причины); **коммуникативно-речевой аспект**: - речевой этикет: выражение удивления, сожаления, радости; - бытовая и социокультурная темы: «В городе», «В музее», «На выставке», - официально-деловой стиль: автобиография, резюме (стандартные формы).		образования (живопись, графика, скульптура). **языковой аспект**: - формирование тезауруса по общенаучной и узкоспециальной лексике (по направлению): словообразовательные модели прилагательных с префиксами: *без/бес-, под-,* образование сложных слов и слов со связанными единицами*: все-, высоко-, много-, одно-, само-, разно-; взаимо-, меж-;* - выражение обусловленности и причинно-следственной взаимосвязи явлений в простом предложении; причинно-следственные предложения с союзами: *благодаря тому, что; из-за того, что*; *в результате того, что*; *вследствие того, что*; *в связи с тем, что)*; условные предложения с союзами *если; если, …,то*; соотношение сложных предложений причины и следствия с союзами: *из-за того что/из-за чего, поскольку, благодаря чему, благодаря тому, что;* - конструкции для описания процесса: причина, время, условие, результат; **коммуникативно-речевой аспект**: - формирование навыков устной учебной и профессиональной коммуникации: пересказ текста с элементами аннотирования (речевой материал для оформления последовательности информации, формулирования вывода); - компрессия текста: формулы развертывания и сжатия текстового материала; - развитие навыков просмотрового чтения;	

4	**Тематическое содержание раздела:** 1. Страна: география, история, культура; **языковой аспект**: - структура простого предложения: понятие о залоге, способы образования форм пассивного залога; трансформационные модели залога; - выражение уступки в простом и сложном предложении; - сложные союзы с указательным компонентом (*то….. что, тот….который)* - выражение сравнения в простом и сложном предложении (*чем….тем*). **коммуникативно-речевой аспект**: - речевой этикет: выражение обещания, неуверенности, сомнения, сожаления; - бытовая и социокультурные темы: «Профессиональное образование»; - официально-деловой стиль: резюме (стандартные формы);	**24 часа**	**Тематическое содержание раздела:** 1.Педагоги Академии: живопись, графика, скульптура. 2.Коллекция музея Академии художеств: живопись, графика, скульптура **языковой аспект** - формирование тезауруса по общенаучной и узкоспециальной лексике (по направлению): особенности терминологического употребления, терминологическая фразеология, профессионализмы; - особенности употребления пассивного залога в устном и письменном научном тексте; двухкомпонентные предложения с предикатом в пассивной форме; - конструкции для сравнения и сопоставления предметов, явлений; **коммуникативно-речевой аспект** - формирование навыков устной учебной и профессиональной коммуникации: сообщение (композиционные формулы вступления, последовательности информации, ввода уточняющей информации, заключения); - научный текст: композиция (заглавие и его функция, введение, основная часть, выводы, заключение); - реферат: требования, предъявляемые к составлению рефератов, синтаксические средства и речевые клише, используемые при реферировании текста.	**40 часов**

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление знаний, полученных на занятиях, а также на развитие практических и интеллектуальных умений, на формирование комплекса общекультурных, учебно-профессиональных и профессиональных компетенций, на повышение творческого потенциала учащихся.

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов

В самостоятельную работу учащихся входят:

- самостоятельная работа в присутствии преподавателя (аудиторная работа): текущие проверочные и контрольные работы; работа с учебным текстом: целевой поиск информации, трансформация текста и т.п.,

- самостоятельная внеаудиторная работа:

- текущая (выполнение домашних заданий, подготовка к занятиям, к промежуточному и итоговому контролю) с использованием методических материалов;
- проблемно-ориентированная: поиск, анализ и презентация на русском языке (в устной или письменной форме) информации по темам согласно учебному плану,
- чтение специальной, научно-публицистической и художественной литературы с элементами аннотирования и реферирования;

Виды и содержание самостоятельной работы определяется учебно-методическими задачами на каждом этапе обучения.

Название раздела	виды самостоятельной индивидуальной работы
Общее владение	1. **аудиторная самостоятельная работа** - самостоятельная работа в аудитории (выполнение письменных грамматических и лексических заданий на закрепление материала); - контрольные работы по изученному лексико-грамматическому материалу; 2**. внеаудиторная текущая самостоятельная работа** - выполнение текущих домашних заданий; - домашнее чтение научно-публицистической и художественной литературы с элементами аннотирования;
Язык специальности	1. **аудиторная (текущая) самостоятельная работа** с учебно-методическими материалами: - произвести целевой поиск информации; - составить план текста; - выписать из текста средства композиционной организации текста; средства смысловой связи из текста; - выписать из текстов различных научных жанров речевые клише; - лексико-грамматические письменные контрольные работы; **2. внеаудиторная текущая и проблемно-ориентированная самостоятельная работа:** - выполнение текущих домашних заданий, в т.ч. подготовка и презентация материала по теме, составление плана, написание аннотации, обзорного реферата; - чтение и пересказ текстов по специальности с элементами аннотирования;

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Для самостоятельной работы учащихся используются методические пособия из списка обязательной и дополнительной учебно-методической и художественной литературы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Оценочные средства для текущего контроля

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
		Текущий контроль	
1	Текущие аудиторные самостоятельные работы по изучаемым темам;	осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем - с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в аудитории и дом; проводится на каждом занятии и имеет целью проверить уровень владения изученной порцией языкового материала;	- задания для самостоятельной работы в учебных пособиях
2	текущие домашние задания по изученным темам;	осуществляется в форме проверки письменных заданий и пересказа учебных текстов с различными коммуникативными установками с целью проверить степень сформированности частных умений;	- задания для самостоятельной работы в учебных пособиях, - учебные тексты
	Задания по самостоятельному чтению	осуществляется в форме индивидуальных консультаций, имеет целью определить уровень индивидуальных достижений студента	- по выбору студента из рекомендованного списка
3	контрольные работы по изученным грамматическим и лексическим темам	Осуществляется в форме письменных грамматических работ и лексических тестов (три работы в семестр)	Контрольная работа по теме «Предложно-падежная система сущ-ных и прил-ных»

7.2. Оценочные средства для промежуточного контроля

Промежуточным средством контроля является зачет в 1-м, 2-м и 3-м семестрах и включает результаты текущих контрольных работ и различные виды работы с текстом учебно-профессиональной тематики (по направлениям). Зачет выставляется по **балльно-рейтинговой системе:** итоговая оценка складывается из полученных баллов за выполнение контрольных заданий (текущих и промежуточных), регулярное выполнений текущих домашних заданий. В рейтинговую составляющую входят также поощрительные и понижающие баллы.

Успешность освоения дисциплины в семестре оценивается по 100-балльной шкале**. З**ачет выставляется без дополнительного семестрового контроля, если набранный рейтинговый балл в конце семестра оказался **не менее 50 баллов**. При рейтинговом балле **от 30 до 50 баллов** проводится контроль изученных тем в письменной (по необходимости) и устной форме. При рейтинге **менее 30 баллов** студент не допускается до зачета и считается задолжником.

Расчет рейтинговых баллов промежуточной оценки по видам контроля

посещаемость	- пропущено до 10%	**20** баллов
	- пропущено не более 50 % (*по уважительной причине*),	15 баллов
	- пропущено более 50% (*по уважительной причине*),	10 баллов
	- пропущено более 50% (*без уважительной причины*)	0 баллов
работа в течение семестра	– выполнено от 85% текущих домашних заданий;	**20** баллов
	– выполнено от 65 до 84% текущих домашних заданий;	15 баллов
	– выполнено от 50 до 64% текущих домашних заданий;	10 баллов
текущий и промежуточный контроль	– выполнены все лексико-граммат. контр. работы; (20 баллов за работу)_	**60** баллов
Итого максимум		**100** баллов
повышающие баллы	активность на занятии, участие в обсуждениях, дискуссиях	**15 баллов**
понижающие баллы	- несвоевременное выполнение заданий	**10** баллов

7.3.Оценочные средства для итоговой аттестации

Проверка уровня сформированности речевых компетенций учащихся осуществляется в 4-м семестре в форме итоговой аттестации – устного экзамена. Экзамен состоит из следующих заданий:

1. пересказ текста с элементами аннотирования;
2. подготовленное монологическое высказывание на одну из тем;
3. беседа на одну из тем;
На общую подготовку отводится 40 минут, пользоваться словарем не разрешается.

Темы, выносимые на экзамен:
1. Моя мастерская
2. Петербург
3. Мой родной город
4. Музей
5. Академия художеств
6. Мой любимый русский художник (скульптор)
работ.

Критерии оценивания уровня усвоения компетенций

формируемые компетенции	этапы формирования компетенций	шкала оценивания	критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;	**знает:** - языковые нормы и лексику, в достаточном объеме для понимания текстов, относящихся к учебной сфере; - грамматические структуры, необходимые для устной коммуникации в учебно-профессиональной сфере; - социо-культурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, правила речевого этикета, позволяющие эффективно вести общение в бытовой и учебной сферах; **уметет** - читать учебную литературу с	**отлично**	- изложение основного содержания текста полностью соответствует языковым требованиям и целевой установке; -объем устного высказывания соответствует требованиям (350-400 слов); - понимает собеседника и дает аргументированные ответы, правильно используя речевые формулы; -правильно используются лексико-грамматические конструкции, если допускаются ошибки, то тут же исправляются экзаменуемым;
		хорошо	- текст передан семантически адекватно, но содержание передано недостаточно полно; - высказывание содержит незначительные грамматические ошибки; - объем высказывания соответствует требованиям; - тема устного высказывания раскрыта недостаточно полно; - понимает вопросы полностью, но ответы иногда вызывают затруднения; - допускает языковые ошибки
		удовл-но	текст передан с сущест-ным искажением смысла - высказывание содержит значительные грамматические ошибки;

	различной коммуникативной установкой (поиск информации; вычленение основных содержательных блоков: главная, детализирующая и иллюстрирующая информация); - воспроизводить текст с коммуникативно заданной установкой: с элементами аннотирования; - понимать устную речь в рамках как знакомой тематики в бытовой и учебно-профессиональной сферах; - точно воспринимать устные речевые стимулы, формулирующие коммуникативные задачи; - продуцировать собственное монологическое высказывание на подготовленную тему - вести общение общего и учебно-профессионального содержания, выбирая и используя адекватные языковые формы и средства; **владеет**: - средствами общения (включая языковые,		-объем высказывания недостаточен, тема не раскрыта - как вопросы, так и ответы вызывают затруднение; - допускает большое количество языковых ошибок;
		неудов-но	передано менее 50% основного содержания текста, имеется существенное искажение содержания текста. - объем высказывания недостаточнее - тема не раскрыта - содержит большое количество языковых ошибок - вопросы не понимает или понимает с трудом, ответы неадекватны или отсутствуют; - допускает большое количество грамматических/лексических/фонетических ошибок, грамматически неоформленная речь.

	речевые, паралингвистические) с учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на социально-бытовую и учебную сферы		

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

Андреева Н.Н. Культура и искусство России. Лексико-грамматическое пособие для студентов 1-2 курса. СПб., 2018.
Беликова Л.Г., Шутова Т.А, Степанова С.Б. Русский язык: Первые шаги: Часть 3. Спб, 2018
Макарова И.А. Пособие по языку специальности: Пластическая анатомия. Часть 1. Кости и мышцы головы.
Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 1. Грамматика. Лексика: учебное пособие / Под общ. ред. М.Э. Парецкой. – 5-е изд., испр. – СПб.: Златоуст, 2015. – 136 с.
Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 1. Грамматика. Лексика: Учебное пособие. СПб., 2014.
Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 2. Чтение: Учебное пособие. СПб., 2014.
Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 3. Письмо: Учебное пособие. СПб., 2015

8.2. Дополнительная литература

1.Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. Письменные работы научного стиля. М., 2012.
2. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В. Когда не помогают словари. Практикум по лексике современного русского языка. Москва, 2003.
3. Караванов А.А. Русский глагол в правилах и упражнениях. М.. 2012 г.
4. Колокольцева Т.Н. Стилистика русского языка М., 2018 г.
5. Парецкая М.Э., Шестак О.В. Современный учебник русского языка для иностранцев. М., 2016.
6. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры. Учебно-методическое пособие под ред. Н.А. Яковлевой. М, 2004

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 1. Грамматика. Лексика: учебное пособие / Под общ. ред. М.Э. Парецкой. – 5-е изд., испр. – СПб.: Златоуст, 2015.
Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 1. Грамматика. Лексика: Учебное пособие. СПб., 2014.
Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 2. Чтение:

Учебное пособие. СПб., 2014.
Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 3. Письмо: Учебное пособие. СПб., 2015
Тесты, тесты, тесты…: Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике. II сертификационный уровень. СПб., 2007.
Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.-СПб., 1999 - 2014.

8.3. Информационно-справочные интернет-порталы

Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
Изобразительное искусство:
Онлайн музей Галлерикс. https://gallerix.ru/
Поисковая система по искусству (персоналии и изображения).
http://www.artcyclopedia.com/
Поисковая система по искусству (персоналии и изображения). Доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах). http://www.groveart.com/
Современное искусство России. http://www.artinfo.ru/
Музеи и галереи мира. http://www.museum.com
Музеи России http://www.museum.ru/
Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины: http://www.arthistory.ru
Словарь терминов изобразительного искусства: http://artdic.ru
Живопись:
Искусство живописи: http://www.paintingart.ru
Графика:
Искусствовед.Ру: http://iskusstvoed.ru/2016/11/27/искусство-графики/
EDU.NEWS: https://edunews.ru/entrants/okso/iskusstvo-i-kultura/izobrazitelnoe-i-prikladnie-vidi-iskusstv/grafika.html
ARTYX.RU: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st001.shtml
Скульптура:
Все о скульптуре: http://sculpture.artyx.ru

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины используются различные образовательные технологии.

Групповые занятия проходят как в традиционной **фронтальной** форме, так и с использованием современных технологий. Для интенсификации коммуникативного взаимодействия участников учебного процесса программой предусмотрено широкое использование **интерактивных** форм проведения занятий. Для формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в рамках дисциплины «Русский язык» используются следующие инновационные формы учебных занятий: групповая дискуссия, ролевая игра, урок-экскурсия, метод проектов, мультимедийные и компьютерные технологии. Такие формы занятий позволяют активизировать познавательную деятельность магистрантов и способствуют формированию планируемых компетенций.

Групповая дискуссия: интерактивная форма занятия, организовано как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Метод проектов: аналитическое чтение текстов по теме с последующей

презентацией материала в жанре аннотация, реферата, сообщения. Формирует способности эффективно действовать в реальной профессиональной ситуации.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к оборудованным учебным аудиториям, необходимой учебной литературой; визуальными и аудиовизуальными средствами обучения, интернету.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра иностранных языков

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры иностранного языка
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ М.Б.Кравчунас

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ (РУССКИЙ ЯЗЫК)

для иностранных студентов

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Программа дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (Русский язык)» рассчитана на студентов – иностранных граждан, обучающихся по направлениям «Живопись», «Графика», «Скульптура» - квалификация: специалист. В Программе представлено содержание дисциплины по указанным направлениям на продвинутом этапе обучения иностранного студента в вузе. Успешное освоение дисциплин обеспечивает формирование у учащихся коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной и социо-культурной сферах на уровне, достаточном для освоения на русском языке основных образовательных программ, и дает в системе российского высшего образования право на получение диплома специалиста гуманитарного профиля.

Программа отражает основные положения ФГОС ВО 3+. Программа разработана в соответствии с требованиями, изложенными в следующих образовательных стандартах:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «Живопись. Уровень специалитета» (54.05.02) от 09.01.2017 г.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «Графика. Уровень специалитета» (54.05.03) от 16.11.2016 г.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «Скульптура. Уровень специалитета» (54.05.04) от 12.09.2016 г.
4. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. I - II сертификационные уровни. Общее владение. М.–СПб., 1999 г. Утвержден Президиумом Совета Учебно-методического объединения вузов по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования РФ, протокол 192/522 от 14.04.1998 г.
5. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. I -II сертификационный уровень. Профессиональные модули. М.–СПб., 1999 г. Утвержден Президиумом Совета Учебно-методического объединения вузов по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования РФ, протокол 198/340 от 15.07.1997 г.

Программу составила _____ доцент Н.Н.Андреева
Рецензент_____ зав. кафедрой русского языка ПСПГМУ им. И.П.Павлова к.ф.н, доцент А.О.Власова

Программа обсуждена на заседании кафедры протокол№1 от «25.» сентября 2025 г.

Заведующая кафедрой иностранных языков _____ М. Б. Кравчунас, кандидат искусствоведения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

СОДЕРЖАНИЕ

1. **Цели и задачи дисциплины**

2. **Планируемые результаты освоения дисциплины**
2.1. Компетенции, формируемые в результате освоение дисциплины
2.2. Распределение планируемых результатов изучения дисциплины по видам речевой деятельности

3. **Место дисциплины в структуре образовательной программы**

4. **Объем дисциплины и виды учебной работы**.

5. **Структура и содержание дисциплины**
5.1. Структура дисциплины
5.2. Содержание дисциплины по аспектам
5.3. Содержание дисциплины по семестрам

6. Самостоятельная работа учащихся
6.1.Содержание самостоятельной работы
6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

7. Фонд оценочных средств для текущего и промежуточного контроля и аттестации
7.1. Оценочные средства для текущего контроля
7.2. Оценочные средства для промежуточного контроля
7.3.. Оценочные средства для итоговой аттестации

8. **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины** ……
8.1. Основная литература
8.2. Дополнительная литература
8.3. Интернет-ресурсы

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ «ЖИВОПИСЬ», «ГРАФИКА», «СКУЛЬПТУРА»
(квалификация: специалист)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Знание русского языка является для иностранных учащихся необходимым условием получения образования на русском языке. Обучение языку является профессионально ориентированным на всех этапах обучения в вузе: основном (I-II курсы) и продвинутом (III-IV курсы).

Программа дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (Русский язык)» рассчитана на иностранных студентов III-IV курсов, обучающихся по направлениям «Живопись», «Графика», «Скульптура» (квалификация: специалист).

III-IV курсы являются периодом развития навыков и умений в чтении, аудировании, говорении и письме в учебно-профессиональной, профессиональной и социокультурной сферах, необходимых для чтения материалов и слушания лекций по общенаучным и специальным дисциплинам, для профессионального общения в мастерской, для написания рефератов, курсовых и дипломных работ, для овладения необходимыми для образовательных целей фоновыми страноведческими знаниями.

Целью дисциплины является углубление и совершенствование профессионально ориентированной коммуникативной (лингвистической, дискурсивной, социокультурной, профессиональной) компетенции на уровне, достаточном для продолжения освоения на русском языке Основных образовательных программ по направлениям, а также общения в учебно-профессиональной, профессиональной и социокультурной сферах.

Задачи обучения в различных видах речевой деятельности включают:

- **в чтении:** развитие навыков и умений изучающего, ознакомительного и реферативного чтения текстов по специальности, текстов социокультурного содержания;
- **в письме:** овладение основными видами письменной речи в научном и официально-деловом стилях в объеме, необходимом для написания рефератов, курсовых и дипломных работ, для составления официальных документов;
- **в аудировании:** формирование уровня языковой, коммуникативной и социокультурной компетенций в разговорном, научном и публицистическом стилях речи, необходимом для адекватного восприятия информации в учебно-профессиональной, профессиональной и социокультурной сферах;
- **в говорении:** формирование уровня лингвистической, коммуникативной и дискурсивной компетенций, необходимого для устной коммуникации в учебно-профессиональной, профессиональной и социокультурной сферах общения.

В Программе представлено содержание дисциплины по указанным направлениям на продвинутом этапе обучения иностранного студента в вузе. Успешное освоение дисциплины дает в системе российского высшего образования право на получение диплома специалиста гуманитарного профиля. Объем языковых и коммуникативных компетенций, соответствующих данному уровню, представлен в Государственном образовательном стандарте по русскому языку как иностранному: II сертификационный

уровень.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общекультурные, обще-профессиональные и профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения Дисциплины: ОК-5, ОК-6, ПК-4, ПК-11.

код компетенции	планируемые результаты освоения дисциплины	Период фор-ия компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;	**знать:** - лексику, достаточную для в сфере учебных и профессиональных интересов; - грамматические структуры, необходимые для осуществления коммуникативных функций в учебной и профессиональной сферах; - правила синтаксиса, необходимые для понимания и продуцирования устных и письменных текстов в учебной и профессиональной сферах; - языковые формы, характерные для официального и разговорного стилей в учебной и профессиональной сферах - правила построения устного и письменного научного текста, включая способы выражения различных смысловых отношений, модели реферирования; **уметь:** - понимать устную и письменную речь в рамках как знакомой, так и незнакомой тематики в образовательной и профессиональной сферах общения (лекции, беседы, доклады, интервью, радио/теленовости и т.д.), с различной степенью проникновения в содержание (полное понимание, понимание основного содержания, извлечение необходимой информации), с непосредственной и отсроченной вербальной реакцией (в рамках потребностей реальной коммуникации); точно воспринимать устные речевые стимулы, формулирующие коммуникативные задачи; критически	5-8 семестры	1. текущий контроль: контрольные работы по изученным темам; 2. промежуточная аттеастация (зачеты в 5, 6, и 7 семестрах): а)тексты для пересказа с заданной коммуникативной установкой; б) темы для беседы на социально-бытовую и учебно-профессиональную тему; 3. итоговая аттестация (экзамен): а) тесты ТРКИ-2; б)тексты для пересказа с заданной коммуникативной установкой; в) темы для беседы на

	оценивать полученную информацию; - составлять устные и письменные тексты на русском языке в различных функциональных стилях, соблюдая правила языкового и структурного оформления; - участвовать в русскоязычном профессиональном официальном и неофициальном общении, адекватно используя усвоенные языковые средства и коммуникативные стратегии, пользуясь фоновыми знаниями страноведческого и профессионального характера, проявляя толерантность в сочетании с эффективным решением профессиональных задач; - использовать знание русского языка для получения профессионально значимой информации из разнообразных русскоязычных источников, включая русскоязычный сетевой контент для учебно-профессиональных и профессиональных целей; осуществляя анализ и критическую оценку полученных знаний; **владеть**: - средствами общения (включая неречевые) с учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на учебно-профессиональную сферу; - технологией построения устного и письменного учебно-научного текста; - основными логическими методами расположения информации в устном и письменном текстах.		социально-бытовую и учебно-профессиональную тему;
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;	**знать:** - социокультурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, а также правила речевого этикета, позволяющие эффективно использовать русский язык как средство общения в учебно-научной и профессиональной сферах; **уметь:** - понимать устную и письменную речь в рамках как знакомой, так и незнакомой тематики в личной, общественной и образовательной сферах общения, точно воспринимать устные речевые стимулы, формулирующие коммуникативные		

	задачи; критически оценивать полученную информацию; - участвовать в русскоязычном профессиональном официальном и неофициальном общении, адекватно используя усвоенные языковые средства и коммуникативные стратегии, пользуясь фоновыми знаниями страноведческого и профессионального характера, проявляя толерантность в сочетании с эффективным решением профессиональных задач; **владеть**: - средствами общения (включая неречевые) с учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на учебно-профессиональную сферу;		
ПК-4 (жив.), ПК-5 (граф), ПК-13 (граф), (ПК-9) - способность к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;	**знать:** - правила построения устного и письменного научного текста, включая способы выражения различных смысловых отношений, модели реферирования; - основные русскоязычные информационные ресурсы; **уметь:** - использовать знание русского языка для получения профессионально значимой информации из разнообразных русскоязычных источников, включая русскоязычный сетевой контент для учебно-профессиональных и профессиональных целей; осуществляя анализ и критическую оценку полученных знаний - работать с информационными ресурсами на русском языке, включая сетевые; **владеть**: - основными логическими методами расположения информации в устном и письменном текстах; - технологией построения устного и письменного учебно-научного текста;		
ПК-11 (жив) - способность формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею	. **знать:** - общеспециальную и специальную лексику, достаточную для формулировки собственного творческого замысла и описания этапов его создания; **уметь**: - формулировать устно и письменно		

авторского произведения и процесс его создания; способность аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения;	авторскую идею, соблюдая правила языкового и структурного оформления текста; - пользоваться фоновыми знаниями страноведческого и профессионального характера для эффективного решения профессиональных творческих задач, осуществляя анализ и критическую оценку полученных знаний; **владеть**: - основными коммуникативными речевыми стратегиями и логическими методами расположения информации в устном и письменном текстах.		

2.2. Распределение планируемых результатов изучения дисциплины по видам речевой деятельности.

Комплексный подход в обучении формирует следующие компетенции в различных видах речевой деятельности:

вид речевой деятельности	формируемые компетенции
чтение	**знать: -** лексику (включая терминологическую), достаточную для понимания текстов, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов; - правила синтаксиса, необходимые для понимания письменных текстов в учебной и профессиональной сферах; - правила построения научного текста, включая способы выражения различных смысловых отношений; **уметь:** - читать научную литературу по специальности с целью поиска необходимой информации на основе различных видов чтения (изучающее, поисковое, просмотровое, ознакомительное), - находить и вычленять в текстах содержательные блоки, находить главную, дополнительную (детализирующую, конкретизирующую, иллюстрирующую) и избыточную информацию; - анализировать (обобщать и комбинировать) информативный материал; - ориентироваться в семантической, структурной и коммуникативной организации текста; - прогнозировать динамику развертывания содержания текстов разного характера по заголовку, содержанию первого и последнего абзацев, а также опираясь на

	знание структуры текста, на средства межфразовой связи; - сопоставлять информацию двух или более текстов, вычленять новое и уже известное; - полностью понимать специализированные тексты в рамках профессиональной компетенции, уметь критически оценить прочитанное; - понимать специализированные тексты вне своей профессиональной компетенции, эффективно пользоваться словарем для уточнения значения незнакомых терминов; - использовать русскоязычные мультимедийные средства и русскоязычный контент глобальных сетевых ресурсов для учебно-профессиональных и профессиональных целей; **владеть**: - техниками изучающего, поискового и ознакомительного чтения; - навыками работы с печатными и медийными ресурсами;
письмо	**знать:** - лексику (включая терминологическую), достаточную для продуцирования текстов как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов; - грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и понятий для порождения разнообразных письменных текстов в учебной и профессиональной сферах; - правила построения научного текста, включая способы выражения различных смысловых отношений, модели реферирования; **уметь:** - составлять письменные тексты научного содержания на русском языке в различных функциональных стилях (реферат, аннотация, тезисы), соблюдая правила языкового и структурного оформления; - осуществлять смысловое членение текста (составление плана различных видов); - уметь осуществлять структурный анализ текста (развертывание суждений в абзац и связь абзацев в тексте); - осуществлять тематическое и проблемное описание текста (изложение содержания текста с переменой формы); - осуществлять сжатие текста (свертывание информации текста, развертывание текста (составление текста на базе дополнительных текстов), комбинирование информативного материала (составление обзорного реферата); - самостоятельно создавать тексты различной жанрово-

	стилистической принадлежности и требуемого объёма (отчёт по выполненной работе; рецензия/отзыв по прочитанному материалу; записи по прослушанной лекции/презентации на семинаре; тезисы к докладу, курсовая работа, магистерская диссертация); **владеть**: основными логическими методами расположения информации в письменном тексте; - технологией построения текста учебно-научного, научного, научно-публицистического характера; - принципами написания научных текстов различных жанров: реферат, аннотация, доклад);
говорение	**знать:** - лексику (включая терминологическую), достаточную для общения как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов; - грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и понятий в соответствии с речевой ситуацией в учебной и профессиональной сферах; - языковые формы, характерные для официального и разговорного стилей в учебной и профессиональной сферах ; - социокультурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, а также правила речевого этикета, позволяющие эффективно использовать русский язык как средство общения в учебной и научной сферах, а также в современном поликультурном мире; **уметь:** - вести общение общего и профессионального содержания на русском языке, выбирая и используя адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации, пользуясь фоновыми знаниями страноведческого и профессионального характера; - воспроизвести текст с коммуникативно заданной переработкой: формулировать свою позицию (точку зрения) и давать оценку содержания текста с этой позиции; обобщать информацию двух или более текстов; - продуцировать собственное монологическое высказывание (монолог-воспроизведение, монолог-сообщение) с опорой на текстовые (письменные или устные) материалы; - вести подготовленную и неподготовленную дискуссию с заданной коммуникативной установкой: отстаивать собственную точку зрения с привлечением дополнительных аргументов; опровергать точку зрения собеседника. **владеть:** - средствами общения (включая языковые, речевые,

	паралингвистические) с учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на учебно-профессиональную и профессиональную сферы;
аудирование	**знать:** - лексику (включая терминологическую), достаточную для общения как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов; - правила построения научного текста, включая способы выражения различных смысловых отношений, модели реферирования ; - социо-культурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, а также правила речевого этикета, позволяющие эффективно использовать русский язык как средство общения в учебной и научной сферах, а также в современном поликультурном; **уметь:** - понимать устную речь в рамках как знакомой, так и незнакомой тематики в личной, общественной, образовательной и профессиональной сферах общения (лекции, беседы, доклады, интервью, радио/теленовости и т.д.), с различной степенью проникновения в содержание (полное понимание, понимание основного содержания, извлечение необходимой информации), критически оценивать услышанное; - воспринимать монологические и диалогические профессиональные тексты (включая обсуждение и дискуссию) и целенаправленно извлекать информацию с непосредственной и отсроченной вербальной реакцией (в рамках потребностей реальной коммуникации); - точно воспринимать устные речевые стимулы, корректировочные реплики (в том числе и эллиптические по форме), формулирующие коммуникативные задачи; **владеть:** - нормами построения и функционирования устной речи.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Дисциплина «Русский язык: Профессиональная коммуникация» относится к факультативной части цикла дисциплин подготовки по направлениям «Живопись», «Графика», «Скульптура» (квалификация «специалитет»).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ. Согласно Рабочим программам по направлениям «Живопись», «Скульптура» на освоение дисциплины 5-й, 6-й, 7-й и 8-й семестры, по направлению «Графика» - 5-й, 6-й, 7-й , 8-й и 9-й семестры. Объем дисциплины составляет:

-живопись: 10 ЗЕТ
-графика: 10 ЗЕТ

-скульптура: 10 ЗЕТ

4.2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. Основной формой обучения русскому языку как иностранному является аудиторная работа а группах, формируемых по направлению ООП («живопись», «реставрация», «графика», «скульптура»), наполняемостью не более 10 человек. Обучение проходит в следующих формах:

- **практические занятия:** презентация материала, тренировочные упражнения, чтение и пересказ, беседа, сообщение на тему, обсуждение темы и т.д.;
- **самостоятельная работа в присутствии преподавателя:** работа с текстом, поиск информации, выполнение письменной работы и т.д.

Значительная часть трудоёмкости программы приходится на самостоятельную работу студента вне аудитории. Она включает себя как подготовку к занятиям, так и работу под руководством преподавателя с использованием методической литературы и литературы для самостоятельного чтения с последующим контролем в рамках **индивидуальных консультаций**.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Структура дисциплины по направлению «ЖИВОПИСЬ»

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**		**4 курс з.ед. (ак.ч.)**		**5 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**A**
Общая трудоёмкость дисциплины	10 зет 360 часов					2.25 81 час	2.5. 90 час	2.25 81 час	3 108 час	-	-
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- семинарские занятия (СЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)						60 час	64 часа	60 час	64 часа		
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя											

(СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе						21	26	21	44		
- подготовка к занятиям						10	10	10	10		
- домашнее чтение						9	14	9	14		
- подготовка к зачету и экзамену						2	2	2			
Итоговый контроль: экзамен									20		

Структура дисциплины по направлению «ГРАФИКА»

Вид учебной работы	**Всего з.ед.** **(ак. ч.)**	**1 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**2 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**3 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**4 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**5 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**A**
Общая трудоёмкость дисциплины	10 зет 360 часов					2.25 81 час	2.5. 90 час	2.25 81 час	3 108 час		
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- семинарские занятия (СЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)	256 часов					60 часа	64 часа	60 часа	64 часа		
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе:	72					8	8	8	8		

- подготовка к занятиям						6	6	6	6		
- домашнее чтение											
- подготовка к зачету						2	2	2			
Итоговый контроль: экзамен									2		

Структура дисциплины по направлению «СКУЛЬПТУРА»

Вид учебной работы	**Всего з.ед.** **(ак. ч.)**	**1 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**2 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**3 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**4 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**		**5 курс** **з.ед.** **(ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**A**
Общая трудоёмкость дисциплины	10 зет 360 часа					2 зет 72 часа	2 72 часа	2 72 часа	4 144 часа	-	-
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- семинарские занятия (СЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)						60 часа	64 часа	60 часа	64 часа		
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:						8	8	8	80		
- подготовка к занятиям						6	6	6	10		
- домашнее чтение									30		
- подготовка зачету и экзамену						2	2	2	40		
Итоговый контроль:											

экзамен											

5.2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИИНЫ

Изучение дисциплин «Иностранный язык: Профессиональная коммуникация» проходит по двум содержательным разделам:

а. **«Общее владение русским языком»** – развитие требуемых компетенций в социокультурной и официально-деловой сфере;

б. **«Язык специальности»** – развитие компетенций в учебно-профессиональной и профессиональной сфере.

Раздел «Общее владение» представляет собой лексико-грамматический курс, соответствующий уровню В2. Овладение соответствующими этому уровню компетенциями обеспечивает коммуникативные потребности студентов в социально-бытовой и учебной сферах.. Раздел «Язык специальности» имеет целью расширить и углубить знания и умения, необходимые для полноценной коммуникации в учебно-профессиональной деятельности. Соотношение учебных часов, отводимых на освоение программы каждого раздела, составляет соответственно 30% и 70%.

5.2.1. Содержание Дисциплины по разделу «Общее владение»

А. Практическая (семантико-функциональная) грамматика: логико-семантические отношения в простом и сложном предложении

<u>субъектно -предикатные отношения:</u>

- понятие о грамматическом и логическом субъекте, способы выражения логического субъекта**:** род. пад**. (***у меня есть),* дат. пад. *(мне нужно),* вин. пад. *(меня тошнит***),** твор. падеж (*мной написано*);
- особенности согласования субъекта и предиката в случаях выражения субъекта количественно-именными сочетаниями, сочетанием существительного с числительным, аббревиатурами и др.;
- способы выражения простого и сложного предиката: личная форма глагола, личная форма глагола с инфинитивом; составной предикат с существительным, полным и краткими прилагательным и страдательным причастием; предикативным наречием м(*нужно, можно и т.д*.), наречием (*здесь красиво*), инфинитивом (*мне не сделать это*), сравнительным прилагательным (*здесь светлее*), устойчивым словосочетанием (*прибыл с визитом*);

<u>объектные и изъяснительные отношения:</u>

- согласованные и несогласованные определения: определения, выраженные разными группами прилагательных, инфинитивом, причастием, предложно-падежными сочетаниями;
- сложное предложение: предложения с союзами *что, то…что;*
- прямая и косвенная речь;

<u>определительные отношения:</u>

- предложно-падежные сочетания: определения, выраженные разными группами прилагательных, инфинитивом, причастием, несогласованные определения:
- сложные предложения с союзными словами (*который, что, какой, куда* и др.).
- действительные и страдательные причастные обороты.

<u>сравнительно-сопоставительные отношения:</u>

- предложно-падежные сочетания: сравнительные обороты; падежные конструкции *в отличие от;*

- сложные предложения с союзами *также как и; будто; как .., так и; подобно тому, как* и др.

временные отношения:

- предложно-падежные сочетания (*при ..., до…, после…., в ходе ..., во время ..., в процессе ...*), наречия, видовременные формы глагола.
- сложные предложения с союзами *после того как, пока, пока не, с тех пор как* и др, деепричастиями и деепричастными оборотами.

причинно- следственные отношения:

- предложно-падежные конструкции (*в связи, в результате, вследствие, ввиду, в силу, в связи, под (влиянием), благодаря, из-за,*
- сложные предложения (*в результате того что, в связи с тем что* и др).;
- деепричастие и деепричастный оборот;

целевые отношения:

- предложно-падежные сочетания (*чтобы, для, в целях, с целью* и др.);
- сложные предложения (*для того чтобы, с тем чтобы* и др.);

условные отношения:

- предложно-падежные сочетания (*если, при наличии, в случае, в зависимости от, без* и др.);
- сложные предложения (*когда, если, в случае если, в том случае если* и др.);

уступительные отношения:

- предложно-падежные сочетания (*несмотря на; вопреки чему* и др.);
- сложные предложения (*вопреки тому, что; несмотря на то, что, между тем как* и др.);
- меры и степени (*как, чем ….тем*).
- синонимия предложений с деепричастными оборотами и сложных предложений с придаточной частью, выражающей обстоятельственные отношения.

5.2.2. Содержание раздела «Язык специальности»

А. Лексико-синтаксические особенности языка профессиональной коммуникации

лексика

-общенаучная и узкоспециальная лексика (по направлению);

-термины и терминологическое значение общеупотребительных слов (*тон, цвет, перспектива, рассеянный свет*),

- словообразовательные модели: существительных ***–ние(****влиянии)е;* ***-ение (****изучение);* ***-ств(о)*** *(творчество);* ***-к(а)****(отливка);* ***- аци(я) (****иллюстрация);* ***-ость*** *(светлотность****):***

-ина *(картина****);*** уменьшительно-ласкательные суффиксы в переносном значении (*палочка, трубочка), тельце;* прилагательных с суффиксами ***–н (****воздушный).* ***–ист (серебристый), -оват (****зеленоваты);* ***-ическ (исторический);*** с префиксами: ***без/бес(****бесцветный).* ***под*** *(подножный),* ***не- (*** *неорганический);* лаголов с суффиксами: ***-ова, -ирова, -изирова*** *− копировать, компоновать, позировать, группировать;*

- образование сложных слов и слов со связанными единицами: светло-красный, многоплановый, с начальными компонентами: **взаимо-, все-, высоко-, меж-, много-, одно-, само-, разно-**: взаимодействие, всемирный, высокоразвитый, многослойный, , разнообразный; с компонентами: **- видный, -образный**: нитевидный, шарообразный.

-особенности терминологического употребления, терминологическая фразеология, профессионализмы;

морфология

существительное

- абстрактные существительные *(влияние, движение, строение, связующее); у*потребление формы множественного числа абстрактных существительных *(величины, данные*).
- падежные формы имен существительных**:**

родительный падеж:
- для определение предмета, объекта *(таблица спектральных цветов);*
- для объекта действия после отглагольных существительных *(нанесение грунта);* после глаголов (*добиваться поставленной цели);*
- *для* объекта сравнения: с прилагательными, выраженными сравнительной формой *(светлее фона.);*
- для обозначения способа действия: *при помощи, с помощью* (*при помощи шпателя);*
- местонахождения предмета: *внутри (внутри картины.); вокруг (вокруг собственной оси);позади, вокруг др.*
- места движения одного предмета по отношению к другому: *относительно (относительно источника света); вдоль (вдоль верхнего края холста);*
- направления движения, действия: *против (против источника света);*
- времени: *в течение (в течение одного сеанса); в процессе (в процессе работы над композицией)*
- причины, влияния и следствия: *из-за (из-за недостатка дневного освещения); в результате (в результате высыхания масла.); вследствие (вследствие расслоения красочного слоя); в зависимости (в зависимости от связующего); под влиянием (под влиянием температуры и света)*
- цели*: с целью, в целях (с целью укрепления холста);*
- отличия: *в отличие от (в отличие от масляных красок);* .

дательный падеж:
- после глаголов *способствовать, препятствовать, соответствовать и др. (лак препятствуют разрушению холста.);*
- в сочетании с кратким прилагательным *равен, параллелен и др. (размер холста равен 40 х 50см.);*
- для обозначения причины: *благодаря (благодаря воздушной перспективе.);*
- основания, повода: *по (по закону смешения цвета).*

винительный падеж:
- для обозначения объекта действия: после глаголов *создавать, выполнять, использовать, наблюдать, уменьшать, увеличивать и* др. *(мел используют для изготовления грунта);*
- для обозначения преодоления препятствия: *через (свет не проходят через непрозрачную поверхность);*
- времени, необходимого для получения результата: *за (краска сохнет за сутки.);*
- уступки: *несмотря на (несмотря на сложные условии).*

творительный падеж:
- для обозначения количественной характеристики: *(холст размером 40 х 50 см.);*
- способа действия: (*нужный тон получают смешением краски на палитре);*
- способ обозначения: *(твердость карандаша обозначается буквой Н.);*
- для обозначения характеристики: с *(череп со всеми костями.);*
- причины: *в связи с (холст разрушается в связи с изменением условий хранения);*
- сравнения*: по сравнению с* **...** : *(по сравнению с живописью темперой…..).*
- местонахождения: *между, рядом, над, под,перед, за;*
- условия*: с (с изменением освещения);*
- признака*: с (холст с видимыми повреждениям);*

предложный падеж:
- для обозначения условия: *при (при работе масляными красками);*
- времени: *при (при высыхании масло жухнет).*

глагол

- особенности употребления **личных форм:** преимущественное употребление форм 3-го лица единственного и множественного числа *(свет является физической величиной; существуют органические и неорганические пигменты.);* использование l-го лица множественного числа в качестве авторского "мы" (*обозначим вертикальную ось картины.);*

- особенности употребления **временных форм:** преобладание в текстах форм настоящего времени с наиболее отвлеченным, вневременным значением *(творчество является важной сферой деятельности);;*

- особенности употребления **категории вида: -** преимущественное употребление глаголов несовершенного вида в общефактическом значении в большинстве типов текста *(Лак защищает живопись от повреждений)*; преимущественное употребление глаголов совершенного вида в текстах описании опыта, действий с разными объектами *(разделим поверхности холста на части);*

- особенности употребление форм залога глагола, возвратных глаголов;
- особенности глагольного управления;

прилагательное

- терминологическое значение, придаваемое словосочетанию прилагательным, выступающим в роли согласованного определения *(рассеянный свет, холодные тона).*

наречие

словообразование наречий, в т.ч. наречия с суффиксом *-и* от прилагательных на *-ический (исторический – исторически**).***

синтаксис

состав предложения

- виды простого предложения: двухкомпонентные а) со спрягаемой формой глагола и без спрягаемой формы глагола, б) без грамматического субъекта, в) с лексически ограниченным компонентом; однокомпонентные предложения со спрягаемой формой глагол и без спрягаемой формы глагола; с предикатом в форме 3 лица множественного числа *(грунт наносят на холст*); двухкомпонентные предложения с предикатом в пассивной форме (*грунт наносится на холст*);
- предложения с причастным и деепричастным оборотами (*со значением времени, условия, причины*);
- способы выражения предиката: глаголы *быть, являться, считаться, казаться, обладать, иметь, составлять, представлять собой* с именной частью, выраженной: а) существительным в именительном и творительном падеже (*что - это что; что является, считается чем);* б) полной формой прилагательного (*что может быть каким)*; в) краткой формой прилагательного (*портрет похож*); г) кратким страдательным причастием (*портрет окончен*); д) прилагательным в сравнительной степени (*уделенные предметы кажутся меньше размером*); десемантизированые глаголы *оказывать, подвергаться и т.п.* с существительными*: оказывать воздействие, оказывать помощь, оказывать влияние, оказывать поддержку, подвергаться воздействию и др.*); форма 3 лица множественного числа в однокомпонентном предложении *(грунт наносят на холст*); (*нужно, можно, надо + инф, предикативное наречие, краткое прилагательное – тут красиво);*,
- пассивная форма глагола в двухкомпонентном предложении;

логико-семантические отношения в предложении

субъектно-предикатные отношения:

- особенности согласовании при субъекте, выраженном количественными сочетаниями;
- способы выражения предиката при квалификации и характеристике явления (*являться, называться, характеризоваться, входить в состав и д*р);
- существительные, полные и краткие прилагательные в именной части сказуемого;

- вид и модальность для выражения протекания действия;
- деятель, объект и действие в активных и пассивных конструкциях;
объектные и изъяснительные отношения:
- значения прямого и косвенного объекта, особенности управления некоторых глаголов и кр. прилагательных (*зависеть, оказать влияние, характерен* и др.); обозначение количественных и качественных изменений (*уменьшаться* и пр.);
- сложные предложения с союзами (*что, чтобы, как*) и конструкция *то, что*;
непрямая речь, цитирование.
определительные отношения:
- группы прилагательных, инфинитив, причастие, несогласованное определение;
- предложения со словом *который, что, куда, где*;
- причастные оборот и его трансформация;
сравнительно-сопоставительные отношения:
- сравнительные обороты;
- сравнительные предложения (*так же как и , подобно тому как, как…так и*);
- предложно-падежные конструкции (*в отличие от, в противоположность чему* и пр.);
- сложные предложения (*по мере того как, если…то, чем…тем, тогда как, между тем как, в то время как* и пр.);
обстоятельственные отношения:
- временные, одновременность и последовательность событий: предложно-падежные конструкции (*при, в ходе, во время* и пр.), видо-временные, наречия (*в дальнейшем* и пр); сложные предложения (*в то время как, после того как* и пр.);
- причинно-следственные: предложно-падежные конструкции (*в связи, в результате, вследствие, ввиду, под влиянием, благодаря, из-за* и др.); сложные предложения (*в связи с тем что, в результате того что, вследствие того что, ввиду того чту, под влиянием того что, благодаря тому что, из-за того что);*
- целевые отношения: предложно-падежные конструкции (*в целях, с целью*); сложные предложения (*для того чтобы, с тем чтобы*);
- условные отношения: предложно-падежные конструкции (*при наличии, в случае* и др): сложные предложения (*когда, в случае если* и др.);
- уступительные: предложно-падежные конструкции (*несмотря на, вопреки*); сложные предложения (*несмотря на то что, вопреки тому что* и др.).
- синонимия предложений с деепричастным боротом и сложными обстоятельственными предложениями.

функционально-стилистические особенности языка профессионального общения

- устная форма научной речи: речевой этикет; жанры устной научной речи (сообщение, выступление на конференции); речевой материал для выражения точки зрения автора и собственной точки зрения;
- диалогические жанры устной речи: дискуссии, речевые формулы дискуссии; речевые стратегии;
- типы текста: текст-описание, его структура и виды, смысловой анализ описательного текста, текст-аргументация, виды аргументации, способы доказательства и опровержения положений;
- аннотация: речевые клише и речевые стандарты для составления аннотаций, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, групповые.
- реферат: учебный реферат: выбор темы, подбор и изучение источников по теме, библиография, обработка и систематизация информации; плана реферата, структура реферата, стандартные обороты речи для реферирования;
- научный текст: композиция, заглавие и его функция, оглавление, введение, основная

часть, выводы, заключение;
- оформление структурно-композиционных частей реферата: общепринятые сокращения, ссылки и сноски; библиографический список; цитирование: основные правила оформления цитат;

5.3. Содержание дисциплин по семестрам

сем.	общее владение	ауд. часы	язык специальности	ауд. часы
5	**Тематическое содержание раздела:** 1. Профессия **языковой аспект**: - понятие о грамматическом и логическом субъекте, способы выражения логического субъекта; - особенности согласования субъекта и предиката в случаях выражения субъекта количественно-именными сочетаниями, сочетанием существительного с числительным, аббревиатурами и др.; - коррекция и систематизация способов выражения простого и сложного предиката: личная форма глагола, личная форма глагола с инфинитивом; составной предикат с существительным, прилагательным, краткими прилагательным и пассивным причастием; предикативное наречие (*нужно, можно и т.д.*), наречие (*здесь красиво*), инфинитив (*мне не сделать это*), сравнительное прилагательное (*здесь светлее*), устойчивое словосочетание (*прибыл с визитом*); - коррекция и систематизация способов выражения определительных отношений: определения, выраженные разными группами прилагательных, инфинитивом, причастием, несогласованные определения; предложения с союзными словами (*который,*	**18**	**тема:** Материалы живописи, графики, скульптуры **языковой аспект**: языковой аспект - расширение индивидуального тезауруса по узкоспециальной лексике (по направлению); - собирательные существительные, значение числа существительного в научном стиле; - терминологическое значение прилагательных; - особенности выражения субъектно-предикатных отношений в научном тексте: особенности согласовании при субъекте, выраженном количественными сочетаниями; способы выражения предиката при квалификации и характеристике явления (*являться, называться, характеризоваться, входить в состав и д*р); существительные, полные и краткие прилагательные в именной части сказуемого; - особенности выражения определительных отношений: группы прилагательных, инфинитив, причастие, несогласованное определение; предложения со словом *который, что, куда, где*; причастные оборот и его трансформация; - особенности выражения сравнительных и сопоставительных отношений	**42/46**

	что, какой, куда и др.); действительные и страдательные причастные обороты. - сравнительно-сопоставительные отношения: сравнительные обороты; сравнительные предложения; **коммуникативно-речевой аспект**: - контактоустанавливающие интенции: речевые формулы для вступления в коммуникацию (приветствие, представление), для поддержания беседы, смены темы и завершения беседы, для выражения извинения, благодарности, поздравления, соболезнования; - социокультурная тема «Профессия»; - обсуждение текста по теме: речевой материал для передачи содержания, для выражения точки зрения автора, согласие/несогласия, выражение собственной точки зрения.		(сравнительные обороты; сравнительные предложения *так же как и , подобно тому как, как…так и* ; предложно-падежные конструкции *в отличие от, в противоположность чему* и пр.; сложные предложения *по мере того как, если…то, чем…тем, тогда как, между тем как, в то время как* и пр.). **коммуникативно-речевой аспект**: коммуникативно-речевой аспект - понятие о научном стиле, языковые и неязыковые особенности научного стиля речи; - смысловой анализ собственно научного текста: информативный центр предложения и абзаца, порядок слов в предложении и абзаце: нейтральный порядок и инверсия, - ключевые слова текста и принципы их выделения; - членение научного текста на абзацы, типы абзацев; способы логического развертывания содержания: индуктивный и дедуктивный типы; типы связей предложений в абзаце; - составление планов: вопросный, тезисный, назывной, план-опорная схема. - устная форма научно-профессиональной речи: передача информации текста с элементами аннотирования.	
6	**Тематическое содержание раздела:** 1. Художник и общество **языковой аспект**: коррекция и систематизация способов выражения объектных и изъяснительных отношений: - предложно-падежные сочетания: предложно-падежная	**18**	**тема:** Виды и особенности техник живописи, графики, скульптуры **языковой аспект** - расширение тезауруса по узкоспециальной лексике (по направлению); - особенности выражения объектных и изъяснительных отношений в научном тексте:	**46**

	система (повторение), особенности управления некоторых глаголов (*зависеть от, оказать влияние на;*), - субъектно-объектные отношения в активном и пассивном залоге, - сложное предложение: предложения с союзами *что, то…что;* - прямая и косвенная речь; - способы выражения модальности; **коммуникативно-речевой аспект**: - регулирующие интенции: речевые формулы для побуждения собеседника к действию (просьба, предложение, совет, приказ), для реагирования на побуждение (согласие, обещание, сомнение, возражение, отказ; - социокультурная тема: «Художник и общество»; - обсуждение текстов по теме: формулировка аспектов проблемы и точек зрения на проблему (авторских и собственной), аргументация.		значения прямого и косвенного объекта, особенности управления некоторых глаголов и кратких прилагательных (*зависеть, оказать влияние, характерен* и др.); обозначение количественных и качественных изменений (*уменьшаться* и пр.); сложные предложения с союзами (*что, чтобы, как, то…., что)*; непрямая речь, цитирование; **коммуникативно-речевой аспект** - композиция научного текста: заглавие и его функция, оглавление; введение, основная часть, выводы, заключение; - способы изложения в научном тексте: описательные тексты: структура текста-описания и его виды (текст-повествование, текст-сообщение, текст-рассуждение); - аннотация: речевые клише и речевые стандарты для составления аннотаций, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные - устная форма научной речи: сообщение (структура текста, речевой материал для оформления структурных единиц).	
7	**Тематическое содержание раздела:** 1. Художник и рынок **языковой аспект**: коррекция и систематизация способов выражения взаимозависимости, обусловленности, связи, соотношения явлений: - временные отношения (предложно-падежные сочетания *при, до, после, в ходе, во время, в процессе*; видовременные формы глагола; сложные предложения с союзами *после того как, пока,*	**18**	**тема:** Основы композиции в живописи, графике, скульптуре **языковой аспект** - расширение индивидуального тезауруса по узкоспециальной лексике (по направлению); - особенности выражения обстоятельственных отношений в научном тексте: временные отношения (предложно-падежные конструкции *при, в ходе, во время* и пр.; видо-временные формы, сложные предложения с союзами *в то время как, после того как* и пр.	**42/46**

	пока не, с тех пор как и др.; деепричастия и деепричастные обороты); - причинно- следственные отношения (предложно-падежные конструкции *в связи, в результате, вследствие, ввиду, в силу, в связи, под (влиянием), благодаря, из-за; с*ложные предложения (*в результате того что, в связи с тем что* и др.); - трансформация деепричастия и деепричастных оборотов; **коммуникативно-речевой аспект** - информативные интенции: речевые формулы для запроса информации о явлениях (условия, причины, следствия, возможность, необходимость), для запроса уточняющей информации (расспрос, дополнение, уточнение, объяснение и др.); - социокультурная тема «Художник и рынок»; - дискуссия на тему: формулировка аспектов проблемы и точек зрения, аргументация собственной позиции, выбор контраргументов, подведение итогов.		для выражения одновременности и последовательности событий); причинно-следственные отношения (предложно-падежные конструкции *в связи, в результате, вследствие, ввиду, под влиянием, благодаря, из-за* и др; сложные предложения с союзами *в связи с тем что, в результате того что, вследствие того что, ввиду того чту, под влиянием того что, благодаря тому что, из-за того что).* **коммуникативно-речевой аспект** - способы изложения в научном тексте: аргументативные тексты: доказательство и опровержение выдвинутых положений, прямое и косвенное доказательство, виды аргументации; - реферат: учебный реферат: выбор темы, подбор и изучение источников по теме, библиография, обработка и систематизация информации; плана реферата, структура реферата, стандартные обороты речи для реферирования; - устная форма научной речи: дискуссия; речевые формулы и речевые стратегии.	
8	**Тематическое содержание раздела:** 1. Современное искусство: традиции и новаторство. **языковой аспект:** коррекция и систематизация способов выражения взаимозависимости, обусловленности, связи, соотношения явлений: - целевые отношения (предложно-падежные сочетания: *чтобы, для*, *в целях, с целью* и др.; сложные предложения: *для того чтобы, с тем чтобы* и др.); - условные отношения	**18**	**тема:** Творческий путь художника **языковой аспект**: - расширение индивидуального тезауруса по узкоспециальной лексике (по направлению); **-** особенности выражения целевых отношений в научном тексте (предложно-падежные конструкции *в целях, с целью*; сложные предложения с союзами *для того чтобы, с тем чтобы*); условных отношений (предложно-падежные конструкции *при наличии, в случае* и др; сложные	**46**

	(предложно-падежные сочетания: *если, при наличии, в случае, в зависимости от, без + Р.п.* и др.; сложные предложения: *когда (если), в случае если, в том случае если* и др.); - уступительные отношения (предложно-падежные сочетания: *несмотря на; вопреки чему* и др.; сложные предложения: *вопреки тому, что; несмотря на то, что, между тем как* и др.); - синонимия предложений с деепричастными оборотами и сложных предложений с придаточной частью, выражающей обстоятельственные отношения. **коммуникативно-речевой аспект** - оценочные интенции: речевые формулы для выражения отношения (мнение, предпочтение), для выражения моральной (одобрение, похвала, упрек) и эмоциональной (удивление, любопытство, равнодушие, заинтересованность, радость, печаль и др.) оценки; - доклад на тему: подготовка текста: план-тезисы, речевое оформление композиционных элементов; устное выступление: речевые формулы (вступление, привлечение внимания, акцентирование информации).		предложения с союзами *когда, в случае если* и др.); уступительных отношений (предложно-падежные конструкции *несмотря на, вопреки*; сложные предложения с союзами *несмотря на то что, вопреки тому что* и др.); - трансформация деепричастного оборота; **коммуникативно-речевой аспект**: - текст: главная и дополнительная информация; - реферат (продолжение): обработка и систематизация информации; плана реферата, структура реферата, стандартные обороты речи для реферирования; средства оформления структурно-композиционных частей реферата; - устная форма научной речи: защита реферата (речевые формулы дискуссии).	

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление знаний, полученных на занятиях, а также на развитие практических и интеллектуальных умений, на формирование комплекса общекультурных, учебно-профессиональных и профессиональных компетенций, на повышение творческого потенциала учащихся.

6.1. Содержание самостоятельной работы

В самостоятельную работу учащихся входят:

- самостоятельная работа в присутствии преподавателя (аудиторная работа): текущие проверочные и контрольные работы; работа с учебным текстом: целевой поиск информации, трансформация текста и т.п.,

- самостоятельная внеаудиторная работа:
- текущая (выполнение домашних заданий, подготовка к занятиям, к промежуточному и итоговому контролю) с использованием методических материалов;
- проблемно-ориентированная: поиск, анализ и презентация на русском языке (в устной или письменной форме) информации по темам согласно учебному плану,
- чтение специальной, научно-публицистической и художественной литературы с элементами аннотирования и реферирования;

Виды и содержание самостоятельной работы определяется учебно-методическими задачами на каждом этапе обучения.

Название раздела	виды самостоятельной индивидуальной работы
Общее владение	1. **аудиторная самостоятельная работа** - самостоятельная работа в аудитории (выполнение письменных грамматических и лексических заданий на закрепление материала); - контрольные работы по изученному лексико-грамматическому материалу; 2**. внеаудиторная текущая самостоятельная работа** - выполнение текущих домашних заданий; - домашнее чтение научно-публицистической и художественной литературы с элементами аннотирования;
Язык специальности	1. **аудиторная (текущая) самостоятельная работа** с учебно-методическими материалами: - произвести целевой поиск информации; - составить план текста; - выписать из текста средства композиционной организации текста; средства смысловой связи из текста; - выписать из текстов различных научных жанров речевые клише; - лексико-грамматические письменные контрольные работы; **2. внеаудиторная текущая и проблемно-ориентированная самостоятельная работа:** - выполнение текущих домашних заданий, в т.ч. подготовка и презентация материала по теме, составление плана, написание аннотации, обзорного реферата; - чтение и пересказ текстов по специальности с элементами аннотирования;

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Для самостоятельной работы учащихся используются методические пособия из списка обязательной и дополнительной учебно-методической и художественной литературы, а также материалы учебников и учебных пособий по дисциплинам основной образовательной программы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Оценочные средства для текущего контроля

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие аудиторные самостоятельные работы по изучаемым темам;	осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем - с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в аудитории и дом; проводится на каждом занятии и имеет целью проверить уровень владения изученной порцией языкового материала;	- задания для самостоятельной работы в учебных пособиях
2	текущие домашние задания по изученным темам;	осуществляется в форме проверки письменных заданий и пересказа учебных текстов с различными коммуникативными установками с целью проверить степень сформированности частных умений;	- задания для самостоятельной работы в учебных пособиях, - учебные тексты
	задания по самостоятельному чтению	осуществляется в форме индивидуальных консультаций, имеет целью определить уровень индивидуальных достижений студента	- по выбору студента из рекомендованного списка
3	контрольные работы по изученным грамматическим и лексическим темам	Осуществляется в форме письменных грамматических работ и лексических тестов (три работы в семестр)	- контрольные работы и тесты по изученным лексико-грамматическим темам

7.2. Оценочные средства для промежуточного контроля

Промежуточным средством контроля является зачет в 5-м, 6-м и 7-м семестрах. Зачет выставляется по **балльно-рейтинговой системе:** итоговая оценка складывается из полученных баллов за выполнение контрольных заданий (текущих и промежуточных), регулярное выполнений текущих домашних заданий. В рейтинговую составляющую входят также поощрительные и понижающие баллы.

Успешность освоения дисциплины в семестре оценивается по 100-балльной шкале**.** **З**ачет выставляется без дополнительного семестрового контроля, если набранный рейтинговый балл в конце семестра оказался **не менее 50 баллов**. При рейтинговом балле **от 30 до 50 баллов** проводится контроль изученных тем в письменной (по необходимости) и устной форме. При рейтинге **менее 30 баллов** студент не допускается до зачета и считается задолжником.

Расчет рейтинговых баллов промежуточной оценки по видам контроля

	- пропущено до 10%	**20** баллов

посещаемость	- пропущено не более 50 % (*по уважительной причине*),	15 баллов
	- пропущено более 50% (*по уважительной причине*),	10 баллов
	- пропущено более 50% (*без уважительной причины*)	0 баллов
работа в течение семестра	– выполнено от 85% текущих домашних заданий;	**20** баллов
	– выполнено от 65 до 84% текущих домашних заданий;	15 баллов
	– выполнено от 50 до 64% текущих домашних заданий;	10 баллов
текущий и промежуточный контроль	– выполнены все лексико-граммат. контр. работы; (20 баллов за работу)_	**60** баллов
Итого максимум		**100** баллов
повышающие баллы	активность на занятии, участие в обсуждениях, дискуссиях	**15 баллов**
понижающие баллы	- несвоевременное выполнение заданий	**10** баллов

7.3.Оценочные средства для итоговой аттестации

Проверка уровня сформированности речевых компетенций учащихся осуществляется в 8-м семестре в форме итоговой аттестации – устного экзамена. Экзамен состоит из следующих заданий:

1. пересказ текста по специальности с элементами аннотирования;
2. подготовленное монологическое высказывание на одну из тем;
3. беседа на одну из тем;

На общую подготовку отводится 40 минут, пользоваться словарем не разрешается.

Темы, выносимые на экзамен:

1. Моя последняя работа: замысел, композиция, материал
2. Известные художники моей страны
3. Проблемы современного искусства

Критерии и шкала оценивания уровня усвоения компетенций

формируемые компетенции	этапы формирования компетенций	шкала оценивания	критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины на итоговом экзамене
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;	**знает:** - языковые и речевые нормы и лексику, достаточные для общения в рамках широкого спектра общих тем и тем, относящихся к сфере учебно-профессиональных и профессиональных интересов; - правила построения устного и письменного научного текста, включая способы выражения различных смысловых отношений, - социокультурные нормы, необходимые для успешной профессиональной коммуникации; **умеет:** - понимать устную и письменную речь в рамках как знакомой, так и незнакомой профессиональной тематики; точно воспринимать устные речевые	**отлично**	- изложение содержания текста полностью соответствует языковым требованиям и целевой установке; -устное высказывание соответствует языковым и речевым нормам и заявленной теме, объем устного высказывания соответствует требованиям (350-400 слов); - полностью понимает собеседника и дает аргументированные ответы, правильно используя языковые нормы и речевые формулы; - если допускаются ошибки, то тут же исправляются экзаменуемым;
		хорошо	- текст передан семантически адекватно, но содержание передано недостаточно полно и содержит незначительное количество языковых ошибок; - объем устного высказывания соответствует требованиям; однако высказывание содержит незначительные грамматические ошибки, тема устного высказывания раскрыта недостаточно полно; - понимает вопросы полностью, но ответы иногда вызывают затруднения; - допускает языковые ошибки
		удовл-но	текст передан с сущест-ным искажением смысла и значительными нарушениями языковых норм; - устное высказывание содержит значительные грамматические ошибки; объем высказывания недостаточен, тема не раскрыта - как вопросы, так и ответы вызывают затруднение; - допускает большое количество языковых ошибок;
		неудов-но	передано менее 50% основного содержания текста, имеется существенное искажение содержания текста. - объем высказывания недостаточнее

	стимулы, формулирующие коммуникативные задачи; - составлять устные и письменные тексты на русском языке в различных функциональных стилях, соблюдая правила языкового и структурного оформления; - использовать знание русского языка для получения профессионально значимой информации из разнообразных русскоязычных источников, включая русскоязычный сетевой контент для учебно-профессиональных и профессиональных целей; осуществляя анализ и критическую оценку полученных знаний; **владеет**: - средствами общения (включая неречевые) с учетом принятых в социуме норм этикета, неодходимыми для успешной профессионально		- тема не раскрыта - содержит большое количество языковых ошибок - вопросы не понимает или понимает с трудом, ответы неадекватны или отсутствуют; - допускает большое количество грамматических/лексических/фонетических ошибок, грамматически неоформленная речь.

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;	й коммуникации; - технологией построения устного и письменного профессионального текста; - основными логическими методами расположения информации в устном и письменном текстах. В профессиональной сфере; **знать:** - социо-культурные и языковые нормы учебно-профессионального общения, а также правила речевого этикета, позволяющие эффективно использовать русский язык как средство общения в профессиональной сфере; **уметь:** - участвовать в русскоязычном профессиональном общении, адекватно используя усвоенные языковые средства и коммуникативные стратегии, пользуясь фоновыми знаниями страноведческого характера,		

ПК-4 - способность к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;	проявляя толерантность; задач; **владеет**: - средствами общения (включая неречевые) с учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на учебно-профессиональную сферу; **знает:** - правила построения устного и письменного научного текста,; - основные русскоязычные информационные ресурсы; **умеет:** - работать с информационными ресурсами на русском языке, включая сетевые; осуществлять анализ и критическую оценку полученных знаний **владеть**: - основными логическими методами расположения информации в устном и письменном текстах; технологией построения устного и письменного текста в		

ПК-11 - способность формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания; способность аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения;	профессиональной сфере; . **знает:** общеспециальную и специальную лексику, достаточную для формулировки собственного творческого замысла и описания этапов его создания; **умеет**: **-** формулировать устно и письменно авторскую идею, соблюдая правила языкового и структурного оформления текста; используя фоновые знания страноведческого для эффективного решения профессиональных творческих задач; **владеет**: - основными коммуникативными речевыми стратегиями и логическими методами изложения информации в устном и письменном текстах.		

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

1.Андреева Н.Н. Культура и искусство России. Лексико-грамматическое пособие для студентов 1-2 курса. СПб., 2018.
2.Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. Письменные работы научного стиля. М., 2012.
3. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В. Когда не помогают словари. Практикум по лексике современного русского языка. Москва, 2003.
4. Караванов А.А. Русский глагол в правилах и упражнениях. М.. 2012 г.
5. Колокольцева Т.Н. Стилистика русского языка М., 2018 г.
6. Парецкая М.Э., Шестак О.В. Современный учебник русского языка для иностранцев. М., 2016.
7. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры. Учебно-методическое пособие под ред. Н.А. Яковлевой. М, 2004

8. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 1. Грамматика. Лексика: Учебное пособие. СПб., 2014.
9. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 2. Чтение: Учебное пособие. СПб., 2014.
10. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 3. Письмо: Учебное пособие. СПб., 2015

8.2. Дополнительная литература

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004.
2. Киплик Д.И. Техника живописи. М., 1998.
3. Котова В.Д. Учебник русского языка для иностранных студентов гуманитарного профиля. М., 2004.
4. Лебедева М.Н. Словарь-справочник синтаксической сочетаемости глаголов. М., 2006.

Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение. М.-СПб., 1999.
Тесты, тесты, тесты…: Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике. II сертификационный уровень. СПб., 2007.
Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.-СПб., 1999 - 2014.
Требования ко Второму сертификационному уровню владения русским языком как иностранным. Общее владение. Профессиональный модуль. СПб., 2011.

8.3. Информационно-справочные интернет-порталы

Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
Изобразительное искусство:
Онлайн музей Галлерикс. https://gallerix.ru/
Поисковая система по искусству (персоналии и изображения).
http://www.artcyclopedia.com/
Поисковая система по искусству (персоналии и изображения). Доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах). http://www.groveart.com/

Современное искусство России. http://www.artinfo.ru/
Музеи и галереи мира. http://www.museum.com
Музеи России http://www.museum.ru/
Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины: http://www.arthistory.ru
Словарь терминов изобразительного искусства: http://artdic.ru

Живопись:

Искусство живописи: http://www.paintingart.ru

Графика:

Искусствовед.Ру: http://iskusstvoed.ru/2016/11/27/искусство-графики/
EDU.NEWS: https://edunews.ru/entrants/okso/iskusstvo-i-kultura/izobrazitelnoe-i-prikladnie-vidi-iskusstv/grafika.html
ARTYX.RU: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st001.shtml

Скульптура:

Все о скульптуре: http://sculpture.artyx.ru

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины используются различные образовательные технологии.

Групповые занятия проходят как в традиционной **фронтальной** форме, так и с использованием современных технологий. Для интенсификации коммуникативного взаимодействия участников учебного процесса программой предусмотрено широкое использование **интерактивных** форм проведения занятий. Для формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в рамках дисциплины «Русский язык» используются следующие инновационные формы учебных занятий: групповая дискуссия, ролевая игра, урок-экскурсия, метод проектов, мультимедийные и компьютерные технологии. Такие формы занятий позволяют активизировать познавательную деятельность магистрантов и способствуют формированию планируемых компетенций.

Групповая дискуссия: интерактивная форма занятия, организовано как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Метод проектов: аналитическое чтение текстов по теме с последующей презентацией материала в жанре аннотация, реферата, сообщения. Формирует способности эффективно действовать в реальной профессиональной ситуации.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к оборудованным учебным аудиториям, необходимой учебной литературой; визуальными и аудиовизуальными средствами обучения, интернету.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра иностранных языков

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры иностранного языка
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ М.Б.Кравчунас

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ А. Н. Ханжина

Рецензент _____доц. Г. М. Амирова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

«Иностранный язык» (Английский, немецкий, французский языки), «Иностранный профессиональный язык» является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть подготовки специалистов. Цель курса – приобретение студентами коммуникативной компетенции, которая даёт возможность использовать иностранный язык, как в профессиональной деятельности, так и в сфере бытового общения. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения. Соответственно, при отборе языкового материала осуществляется функционально-коммуникативный подход.

В основе обучения – обязательное соблюдение принципа преемственности при изучении иностранных языков в школе и вузе. Каждый этап обучения иностранному языку предполагает взаимосвязь с предыдущими и последующими этапами. Достижение поставленных на каждом этапе задач позволяет использовать иностранный язык в той или иной форме и в то же время даёт возможность перейти к следующей, более сложной ступени обучения.

Студентам предоставляется возможность изучать второй иностранный язык факультативно или в группах «второго языка». Студенты, изучающие второй (третий) иностранный язык факультативно не сдают зачетов и экзамена. Студенты, изучающие английский язык в группах «второго языка», сдают зачеты и экзамен и получают оценку в диплом по двум иностранным языкам.

Необходимо помнить о том, что помимо практических целей (обучение навыкам общения) курс иностранного языка ставит образовательные и воспитательные цели, среди которых наиболее важными представляются повышение уровня общей культуры и образования студентов, культуры мышления и общения, обретение навыков самообразования, расширение кругозора студентов. Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов.

ЦЕЛИ КУРСА.

- Приобретение языковой и коммуникативной компетенции в ситуациях профессионального живого общения с носителями иностранного языка.
- Навык самостоятельного получения информации из разных форм СМИ, специальных печатных изданий.
- Умение пользоваться словарем лексики по специальности в процессе профессионального общения для дальнейшего расширения своей языковой компетенции.
- Знание лингвострановедческих реалий стран изучаемого языка.

ЗАДАЧИ КУРСА.

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен:
- освоить произношение звуков, слов, фраз в соответствии с фонетико-артикуляционными нормами иностранного языка

- развить навыки устной речи (диалог, монолог, речевой этикет, сообщение, доклад, дискуссия)
- увеличить объем лексического материала до 4000 учебных единиц (бытовая тематика, художественная и общественно-политическая литература, тематика, связанная непосредственно со специальностью – теорией и историей искусств)
- научиться реферировать и аннотировать прочитанный и прослушанный материал
- переводить устно и письменно с иностранного языка на русский и с русского на изучаемый иностранный язык, овладеть навыками аналитической работы над текстом, лексическими и грамматическими особенностями иностранного языка, сопоставления явлений изучаемого иностранного и русского языка)
- овладеть страноведческим материалом: знать культуру и традиции стран изучаемого языка.
- ознакомиться со специальными темами по вопросам теории и истории искусства, техники и технологии изобразительных искусств.

АСПЕКТЫ КУРСА.

1. Аналитическое чтение: точный перевод печатного текста со словарем, анализ грамматических форм.
2. Просмотровое чтение: чтение без словаря. Важная задача этого вида чтения – формирование у студента навыка понимания основного содержания текста, его главной идеи и ключевых проблем, о которых идёт речь; и умения передать главного смысл прочитанного в беседе с преподавателем.
3. Разговорная практика: в форме диалога и монолога.
4. Высказывание по заданной теме или ситуации.
5. Пересказ прочитанного: подробный пересказ небольшого фрагмента текста; пересказ общего содержания текста.
6. Основы речевого этикета (речевые формулы, коммуникативные ситуации).
7. Аудирование (восприятие текста на слух). Письменная фиксация информации (заполнение таблиц, ответы на вопросы по поводу услышанного и т.п.). Используются аудио- и видеокурсы.
8. Перевод (письменный и устный).

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА

Программа рассчитана на 360 часов и реализуется в форме практических (аудиторных) занятий – 248 часа и в форме самостоятельной работы студентов дома (индивидуально) – 112 часа.

Перед началом курса студенты проходят письменное и устное тестирование с целью выявления исходного уровня языковых знаний и навыков, после чего группа делится на потоки А («базовый»), В («средний») и, если позволяют условия, С («продвинутый» – студенты, окончившие школы с углублённым изучением иностранного языка). Таким образом, занятия со студентами разных уровней подготовки проводятся дифференцированно.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование следующих компетенций. Общекультурные компетенции (ОК) – способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь **(ОК6)**; – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства **(ОК-9)**; – владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного **(ОК-14).**

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

• базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

• базовые нормы употребления лексики и фонетики;

• требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры.

• основные способы работы над языковым и речевым материалом; • основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.);

уметь:

• **Аудирование:** воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, а также выделять в них значимую /запрашиваемую информацию;

• **Чтение:** понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;

• **Говорение:** начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;

• **Письмо:** заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов, а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания. владеть: • стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами.

• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;

• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. Форма контроля: Промежуточная аттестация – зачет/экзамен

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

В основе отбора языкового материала лежит принцип преемственности в обучении иностранному языку в школе и вузе. Но систематизация материала строится с учётом особенностей будущей специальности – теории и истории искусства и ориентирована на достижение целей курса.

1. Разделы курса.

Раздел 1. Фонетика.

Вводно-коррективный фонетический курс.

- умение произносить слова и фразы в соответствии с артикуляционными и интонационными нормами изучаемого иностранного языка;
- произносить тексты в различном темпе с правильным интонированием и расстановкой пауз;
- совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретенных в средней школе;
- совершенствование навыков чтения про себя;
- развитие навыка обращенного чтения (вслух).

Раздел 2. Грамматика.

Для чтения и письменной фиксации информации	**Для устной речи и письменной** передачи информации
I. Структура простого предложения	I. Структурные типы предложения:
1) Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении (повествовательном, вопросительном); оборот there is / there are; местоимения личные I, you, he, she, it, we, they, формальное подлежащее it (оборот it is … that), неопределённые подлежащие one, they	вопросительное (с вопросительным словом, без вопросительного слова), повествовательное (утвердительное, отрицательное), побудительное; простое, сложносочиненное, сложноподчиненное предложение.
2) Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении (повествовательном, вопросительном); окончание смыслового глагола в 3 лице единственного числа в Present Indefinite; вспомогательные глаголы (to be, to have, to do, shall (should), will (would), глаголы-связки (to be, to get, to become, to seem, to turn и др.), модальные (can, could, may, might, must, ought, need); состав: а) однокомпонентного (простого) сказуемого (смысловой глагол) и б) многокомпонентного сказуемого: 1)составного именного сказуемого - сочетание глагола-связки в личной форме с именной частью (существительным, местоимением, прилагательным, причастием, инфинитивом, герундием) и 2)составного глагольного сказуемого - вспомогательные, модальные и утратившие полнозначность глаголы (to begin, to continue, to finish, to want, to help и др.) в сочетании с инфинитивом и герундием.	II. Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 1) Предмет / лицо / явление / субъект действия: а) существительное в единственном (множественном) числе с детерминативом (артикль / указательное / притяжательное / неопределенное местоимение, прилагательное или числительное); б) личные местоимения; неопределенно-личные местоимения one, they; безличное местоимение it (в составе конструкций it is winter, it often rains in September, it is two o'clock, it is said…, it is necessary…), оборот there is / there are.
3) Формальные признаки второстепенных членов предложения: позиция в предложении; предложное и беспредложное косвенное дополнение, формальное дополнение it (после переходных глаголов to find, to consider, to think to feel и др.)	2) Действие / процесс / состояние: глаголы полнозначные (переходные / непереходные) и глаголы-связки (в сочетании с именной частью) в Present, Past, Future времён группы Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous активного и в Present, Past, Future времён группы Indefinite пассивного залога изъявительного наклонения.
4) Вводные слова, соединительные и переходные слова – средства связи	3) Побуждение к действию: глагол в повелительном наклонении. 4) Долженствование / необходимость / желательность / возможность действия: модальные глаголы can, could, may, might, must,

между элементами простого предложения: but, and, also, moreover, however, yet, perhaps и др.

II. Структура сложносочинённого и сложноподчинённого предложения.

Формальные признаки: союзы (and, but, that, if, after, before, since, because и др.) и союзные слова (who, whose, what, which, that, when, where, how, why).

ought, need и их эквиваленты, вспомогательные глаголы shall, should, will, would, глаголы have to, be to (для выражения долженствования).

5) Объект действия: существительное в единственном / множественном числе (без предлога / с предлогом); личные местоимения в объектном падеже (me, you, him, her, it, us, them) с предлогом и без предлога.

6) Место / время / характер действия: существительное (с предлогом / без предлога); наречие; причастие; инфинитив; герундий с предлогом; придаточное предложение (места, времени).

7) Причинно-следственные отношения: придаточные предложения (причины, следствия).

8) Цель действия: глагол в неопределенной форме, герундий (с предлогом / без предлога).

9) Признак-свойство / качество явления (предмета, лица): прилагательное; причастие; причастный оборот; относительное / притяжательное местоимение; существительное (в общем падеже, в притяжательном падеже, с предлогом); числительное; герундий с предлогом.

Тематика дидактических материалов для обучения различным видам речевой деятельности: повседневно-бытовая, страноведческая, специальная.

Раздел 3. Лексика.

– коррекция и развитие лексических навыков, составление лексического словаря в виде картотеки по специальности (теории и истории искусств): объем лексического минимума (в том числе – лексика по специальности) – 1800–2000 единиц, из них 1000 единиц продуктивно;

– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования

I. Аффиксальное словообразование

- *Префиксы с отрицательным значением:* un-, in- (il-, ir-, im-), dis-, non-

- *Префиксы с разными значениями:* re-, mis-, over-, under-, pre-, post-, anti-, counter-, co-, inter-, ex-, sub-, ultra-, en-

II. Суффиксы

– *суффиксы существительных:* -er / -or, -ist, -ism, -ian, -age, -ance / -ence, -dom, -hood, -ion (-ation, -tion, -sion, -ssion), -ment, -ness, -ship, -ty / -ity, -ure

– *суффиксы прилагательных:* -able/-ible, -al, -ant / -ent, -ful, -ic, -ish, -ive, -less, -ous, -y

– *суффиксы глаголов:* -en, -ate, -fy, -ize (-ise)

- *суффикс наречий:* -ly (-ily, -ically, -uly, -lly), -wards, -long, -wise

III. Конверсия как способ словообразования

IV. Словосложение

Разговорные темы:

I. Общие темы

1. Рассказ о себе, об учёбе в институте, о будущей профессии.
2. Санкт-Петербург: достопримечательности.
3. Работа и карьера. Составление резюме (письменное задание).
4. Страны изучаемого языка. Обзор основных тенденций в развитии искусства Великобритании и США, выдающиеся художники, архитекторы, скульпторы.
5. Путешествия. Гостиница.
6. Достопримечательности столиц.
7. Магазины, покупки. Посещение кафе и ресторанов.
8. Город и транспорт. Аэропорт, вокзал, таможня.

II. Основы речевого этикета

1. Знакомство и приветствие.
2. Прощание. Отъезд.
3. Представление.
4. Извинение, просьба, отказ, согласие.
5. Разрешение, запрещение, благодарность.
6. Профессиональное общение: публичное выступление (начало выступления, переход от одной мысли к другой, акцентирование ключевых моментов высказывания, осуществление обратной связи с аудиторией, завершение выступления и выводы из сказанного).
7. Профессиональное общение: диалог, беседа (как начать разговор с незнакомым человеком (со знакомым человеком), предложить собеседнику начать обсуждение, выразить согласие (частичное согласие, сомнение, несогласие) по поводу

сказанного, переспросить непонятное, изменить тему разговора, поблагодарить собеседника за беседу).

(На протяжении всего курса)

III. Специальные темы

1. Петербургская Академия художеств: история и современность.
2. Мой любимый художник, скульптор, архитектор: биография, творческие принципы, анализ одного из произведений (время и история создания, техника исполнения, палитра, композиция).
3. Стили в искусстве, архитектуре (романский, готический, барокко, классицизм, модерн, конструктивизм, хай-тек, современный).
4. Жанры в изобразительном искусстве. Техники и материалы. Виды изобразительного искусства (станковое, монументальное, декоративно-прикладное).
5. Пригороды Санкт-Петербурга.
6. Лучшие художественные коллекции Санкт-Петербурга и пригородов. Экскурсия по одному из музеев. История здания музея, даты его постройки. Этапы создания коллекции. Основные шедевры собрания.
7. Направления в искусстве XX – XXI века. Новые виды и техники искусства и архитектуры.
8. Современное петербургское искусство.
9. Посещение выставки современного искусства.

3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Иностранный язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере искусства.

Профессиональный рост искусствоведа невозможен без творческих и профессиональных контактов с коллегами из зарубежных стран. Творческие поездки, участие в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах во многом зависят от уровня владения иностранным языком.

Успешная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями иностранного языка.

В создании мотивации к изучению иностранного языка большая роль принадлежит преподавателю, стимулирующему интерес к иностранному языку и культуре, связанной с языком, и к самостоятельной работе студента над языком в целях достижения более быстрого и стабильного результата в овладении речевыми навыками.

4. Требования к уровню освоения содержания курса

Конечные требования к владению иностранным языком: наличие языковой и коммуникативной компетенции, для изучения зарубежного опыта в сфере архитектуры (чтение и перевод профилирующих материалов, просмотр кино- и видеоматериалов в оригинале с субтитрами), а также осуществления речевых контактов (лекции, семинары, мастер-классы). (В случае недостаточной сформированности языковых навыков и речевых умений в рамках программы средней школы, данный курс включает соответствующую вводно-коррективную программу).

5. Контрольные работы

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания. Оно, как правило, включает в себя письменные упражнения на закрепление пройденного грамматического материала, чтение и перевод текста по специальности, подготовка к диктанту по новой пройденной лексике и лексике домашнего текста, подготовка данного текста на пересказ.

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменных контрольных работ (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике и лексике, разговорные темы), итоговый контроль – устный зачет в конце 1, 2, 3, 5, 6 семестров. Экзамен в конце 4 семестра.

6. Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается использование словаря).

Экзамен, завершающий изучение курса иностранного языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя:

1. Письменный перевод текста с изучаемого иностранного языка на русский (со словарем) 1500 знаков в течение 45 минут.
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных лексических или специальных тем.
3. Просмотровое чтение (без словаря) текста по специальности (около 1000 знаков) и обсуждение прочитанного с преподавателем.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ОБУЧЕНИЯ

Разделы и темы	I семестр	II семестр	III семестр	IV семестр
1.1.Правила чтения. Транскрипция	6			
1.2. Интонационные модели.	4			
2.1. Имя существительное: множественное число; притяжательный падеж	2			
2.2. Артикль. Определённый и неопределённый, отсутствие артикля. Употребление артикля с нарицательными существительными и существительными собственными, с исчисляемыми и неисчисляемыми.	3			
2.3.Числительные количественные и порядковые	2			
2.4.Степени сравнения прилагательных и наречий	4			
2.5. Классификация местоимений: личные, притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные	4			
2.6.Местоимения some, any, no, every и их производные; местоимения much / many, little / few, a little / a few	3			
2.7 Предлоги	4	4	4	4
2.8. Глагол: времена группы Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous	6	4	4	2

действительного залога.				
2.9 Модальные глаголы		4	4	2
2.10.Страдательный залог		4	3	3
2.11.Неличные формы глагола: герундий и герундиальный оборот; причастие и самостоятельный причастный оборот.			6	6
2.12.Инфинитив, функции инфинитива, Complex Object и Complex Subject.			4	4
3.1.Повествовательное предложение: простое и сложное предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Повелительные предложения.	4			
3.2 Типы вопросительных предложений: общий, альтернативный, специальный (к подлежащему и второстепенным членам предложения), разделительный вопросы.	4	3	2	
3.3.Сложноподчиненное предложение.		3	3	3
3.4. Косвенная речь. Согласование времён.		3	3	3
3.5. Условные предложения. 3 типа условных предложений. Смешанные типы условных предложений. Выражение пожелания и сожаления (I wish…).				2
4.1. Беседа об учёбе в Академии художеств, о будущей профессии	2			
4.2. Магазины и покупки. Посещение кафе.	2			
4.3. Петербургская Академия художеств:	2			
4.4. Город. Транспорт.	2			
4.5. Работа. Карьера.	2			
4.6.Санкт-Петербург: достопримечательности.		6		
4.7. Пригороды Санкт-Петербурга.		4		
4.8. Художественные коллекции Санкт-Петербурга.		4		
4.9. Жанры и виды живописи.		4		
4.10. Путешествия. Гостиница.			2	
4.11. Английский язык в мире. Великобритания и США.			2	
4.12. Лондон: достопримечательности.			2	
4.13. Стили в истории живописи. Техники и материалы.			4	
4.14. Направления в живописи XX-XXI вв. Новые техники.				2
4.15. Мой любимый художник. Художественный анализ одного из произведений.				2
4.16. Современная петербургская живопись.				2
4.17. Посещение временной художественной выставки.				2
4.18. Речевой этикет.	2	2	2	2
5.1. Аналитическое чтение.	4	4	4	4
5.2. Просмотровое чтение.	1	1	1	2
5.3. Тесты.	2	2	4	4

5.4. Аудирование.	2	2	4	4
5.5. Просмотр видеоматериалов.	2	2	4	4
Зачет/Экзамен	0.3ч х чел	0.3ч х чел	0.3ч х чел	0.5ч х чел

-

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

1. Зачеты в конце семестра (1-3).
2. Экзамен в конце 4 семестра.
3. Контрольные тесты (лексико-грамматический материал) – в течение всего года.
4. Проверка заданий (внеаудиторное чтение, подготовка устных высказываний – доклады, презентации), выполненных студентом вне сетки занятий.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аверина А. В. Грамматика немецкого языка (B1): учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2026. — 449 с.
2. Азаров А.А. Англо-русский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел. В 2 тт. – М.: Наука, 2007.
3. Азаров А.А. Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел. В 2 тт. – М.: Наука, 2005.
4. Александровская Е. Б., Лосева Н. В., Читахова Л. Л. Le Français A1, A2. М.: Нестор Академик, 2007.
5. Вакс А. И. The Spirit of St Petersburg. Элективный курс по истории города. СПб: Корона принт, 2006. – 96 с.
6. Гетманская А. В. English and World Culture. Lectures and Exercises / Пособие по искусствоведению для изучающих английский язык. 3-е изд., испр. и доп. СПб: Антология, 2013. – 192 с.
7. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. СПб: КАРО, 2022. – 576 с.
8. Головина Н. В., Токарева В. В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях. Каро, 2018.
9. Дрейер Ш. Грамматика немецкого языка. СПб: Hueber Verlag, 2014. – 364 с.
10. Дроздова Т. Ю. English Grammar: Prepositions & Linking Words. With Keys. Учебное пособие. СПб.: Антология, 2010. – 112 с.
11. Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Маилова В. Г. English Grammar: Reference and Practice: Учебное пособие. Издание девятое, исправленное и дополненное. СПб.: Антология, 2005. – 400 с.
12. Золотова Е. Французско-русский словарь терминов искусства/Dictonnaire français-russe des termes d’art. СЛОВО, 2003.
13. Иванченко А. И. Французская грамматика в таблицах и схемах. Каро, 2015.
14. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами: учебник. СПб: КАРО, 2018. – 608 с.
15. Кравчунас М. Б., Раздобурдин М. А. Printmaking: учебное пособие. СПб, 2026. – 65 с.
16. Кравчунас М. Б. Лексические группы для публичных выступлений. Методическое пособие для студентов всех факультетов. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2025.

17. Кожарская Е. Э., Быля Т. А., Новикова И. А. Английский язык. Практический курс для художников и искусствоведов. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019.
18. Либерман Н. И., Фролова-Багреева Н. А., Кедрова М. М. Английский язык для ВУЗов искусств. Учеб. для студентов ВУЗов искусств. М.: Высшая школа, 1989. – 463 с.
19. Методическое пособие по грамматике немецкого языка для начинающих / сост. Кузнецова Е.Н. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2026.
20. Миньяр-Белоручева А. П. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембрандта. Пособие для изучающих англ. яз. М.: Московский лицей, 1999. – 128 с.
21. Миньяр-Белоручева А. П. Западноевропейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: пособие для изучающих английский язык. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Московский лицей, 1999. – 96 с.
22. Миньяр-Белоручева А. П. История искусства. Западная Европа и Россия. – М.: Флинта, 2009.
23. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для искусствоведов. История искусства от поздней Античности до Нового времени. М.: Директ-Медиа, 2024.
24. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для искусствоведов. Изучаем барокко, рококо и неоклассицизм. Учебное пособие для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по направлению подготовки "История искусств". М.: Директ-Медиа, 2025.
25. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для искусствоведов. От романтизма до абстракционизма. Учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2025.
26. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для студентов, изучающих византийское искусство, романскую и готическую архитектуру. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2016.
27. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие. М: Проспект-АП, 2004. – 144 с.
28. Нарустранг Е. В. Практическая грамматика немецкого языка. СПб: Антология, 2018. – 304 с.
29. Олейник О. В. Практическая грамматика немецкого языка: учебно-методическое пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2022. – 104 с.
30. Описание произведения архитектуры. Методическое пособие кафедры иностранных языков по английскому языку для студентов всех факультетов / сост. Амирова Г. М. рец. Кравчунас М. Б. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2026.
31. Описание произведения. Жанры изобразительного искусства. Методическое пособие кафедры иностранных языков по английскому языку для студентов всех факультетов / сост. Амирова Г. М., рец. Кравчунас М. Б. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2026.
32. Павленко Л. Г. Talks on British Painting = Беседы о живописи Великобритании: учебное пособие. 5-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2024. – 241 с.
33. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. М.: Нестор Академик Паблишер, 2000.
34. Рощупкина Е. А. Французский язык. Краткий справочник по грамматике. Героика и Спорт, 2018.
35. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. 8-е изд., испр., перераб. и доп. СПб.: КАРО, 2021. — 384 с.
36. From the story of painting. Пособие по чтению на английском языке для студентов факультета живописи / сост. Пасмурова Т. И., рец. Павлова Т. В. СПб: Санкт-

Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, 2010. – 36 с.
37. Murphy R. English grammar in use. – Cambridge, 2019.

Научная литература для чтения:

1. E. H. Gombrich. The Story of Art. Phaidon, 1995.
2. H. W. Janson History of Art (5th edition expanded & revised). Abrams, NY, 1995.
3. S. Hodge. The Short Story of Art: A Pocket Guide to Key Movements, Works, Themes, & Techniques. Laurence King Publishing, 2017.
4. F. D. K. Ching, M. M. Jarzombek, V. Prakash. A Global History of Architecture. 3rd Edition. Wiley, 2017.

Интернет-ресурсы:

Словари:

Мультитран, https://www.multitran.com/
Longman Dictionary of Contemporary English Online
https://www.ldoceonline.com/
Cambridge dictionary
https://dictionary.cambridge.org/

Периодические издания по искусству и архитектуре:

Art history journal https://forarthistory.org.uk/art-history-journal/
Blueprint https://www.blueprintmagazine.co.uk/
The Architectural Review https://www.architectural-review.com/
The Art Bulletin https://www.tandfonline.com/journals/
The Burlington magazine https://www.burlington.org.uk/

Цифровые библиотеки (книги в открытом доступе и сервисы с возможностью онлайн-выдачи книг):

https://www.gutenberg.org/
https://centurypast.org/
https://openlibrary.org/
https://www.arthistoricum.net/ (библиотека Гейдельбергского университета)
https://guides.library.stanford.edu/ (сервис Стенфордского университета с открытым доступом к публикациям по искусству)
https://archive.org/

Сайты музеев:

Британский музей https://www.britishmuseum.org/
Галерея Тейт https://www.tate.org.uk/
Государственные музеи Берлина https://www.smb.museum/
Лондонская национальная галерея https://www.nationalgallery.org.uk/
Лувр https://www.louvre.fr/
Метрополитен-музей https://www.metmuseum.org/
Музеи Ватикана https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/en.html
Музей Виктории и Альберта https://www.vam.ac.uk/
Музей Орсе https://www.musee-orsay.fr/
Эрмитаж, виртуальный визит на английском языке https://hermitagemuseum.org/panorama?lng=en

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Реализация Дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к оборудованным учебным аудиториям, к визуальным и аудиовизуальным средствам обучения и Интернету, доступностью необходимой основной и дополнительной учебной литературы. Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения дисциплины:

3 аудитории на 15 посадочных мест, доска, мультимедийный проектор, компьютер, ноутбук, библиотека, фонотека с аудио CD, MP-3, DVD. Раздаточные материалы:

-для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной работы.
-для проверки знаний, умений (карточки-задания).
-для подготовки опережающих заданий.
электронная библиотека.

Зав. кафедрой иностранных языков М. Б. Кравчунас

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а)_____ ассистент В.А. Абинякин

Рецензент _____ кандидат искусствоведения, доцент Г.Н. Габриэль

Программа обсуждена на заседании кафедры протокол №1 от «25» сентября 2025 г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Содержание и структура дисциплины
5. Объём дисциплины и виды учебной работы
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень примерных контрольных вопросов
9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «Искусство Древнего мира» относится к числу базовых дисциплин профессионального цикла образовательной программы по направлению подготовки в области изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура).

Курс посвящён изучению искусства первобытного общества, древневосточных цивилизаций и античности как фундаментального этапа формирования мировой художественной культуры. Особое внимание уделяется становлению художественного образа, формированию канона, развитию пластического языка и возникновению устойчивых принципов композиции, пропорциональности и пространственного мышления.

Дисциплина ориентирована на студентов творческих специальностей и носит выраженный профессионально-практический характер. Древнее искусство рассматривается не только как исторический материал, но как школа формы, конструктивного мышления и художественного анализа. Освоение курса строится на систематическом разборе памятников архитектуры, скульптуры и живописи с точки зрения их пластической структуры, пропорционального строя, ритма и композиционной организации.

Курс направлен на формирование профессионального художественного мышления, развитие способности анализировать произведение искусства в единстве формы и содержания, а также на понимание закономерностей исторической эволюции художественных систем. Дисциплина имеет фундаментальное значение для дальнейшего освоения истории искусства Средних веков, Возрождения и Нового времени и способствует формированию целостного художественного мировоззрения будущего художника.

Цель курса:

Целью освоения дисциплины «Искусство Древнего мира» является формирование у обучающихся целостного представления о художественных системах первобытности, Древнего Востока и античности как основании европейской и мировой художественной традиции, а также развитие профессиональных навыков формально-стилистического анализа произведений искусства.

Задачи курса:

- раскрыть особенности происхождения художественной деятельности и становления образного мышления в первобытную эпоху;
- показать специфику художественных систем древневосточных цивилизаций и их связь с религиозными и государственными структурами;
- проследить формирование античного художественного канона и развитие пластического идеала;
- выявить принципы конструктивного построения формы, пропорционального строя и композиционной организации произведения;
- сформировать навыки профессионального анализа архитектуры, скульптуры и живописи;
- развить способность к сравнительному осмыслению различных художественных традиций;
- подготовить обучающихся к дальнейшему изучению истории искусства и применению исторического опыта в собственной творческой практике.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать закономерности развития искусства Древнего мира как целостной историко-художественной системы, понимать специфику художественного языка различных культур и их влияние на формирование европейской традиции.

Обучающийся должен уметь анализировать произведение искусства с точки зрения его композиционной структуры, пропорций, пластики, ритма и пространственного решения, а также аргументированно излагать результаты анализа в устной и письменной форме.

Обучающийся должен владеть навыками формально-стилистического и сравнительно-исторического анализа произведений искусства, уметь выявлять особенности художественного мышления различных эпох и применять полученные знания в профессиональной художественной деятельности.

Обучающийся должен владеть навыком использования приобретённых знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии по памятникам искусства Древнего мира, выступать с лекциями и сообщениями, участвовать в подготовке выставочных проектов, оформлять экспозиционные и презентационные материалы, связанные с историко-художественной проблематикой.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (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**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия **Общепрофессиональных:** ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:** **Знать:** – знать основные этапы и направления развития искусства первобытного общества, Древнего Востока и античности; – знать особенности художественных систем древневосточных цивилизаций (Египет, Месопотамия, Передняя Азия, Древний Иран) и	1 семестр	Текущий контроль устный опрос, тестирование, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.

	античного мира (Греция, Рим); – знать принципы формирования канона, пропорциональных систем и композиционной организации произведения искусства; – знать закономерности развития архитектуры, скульптуры и монументальной живописи в древности; – знать современные научные подходы к анализу памятников искусства Древнего мира (формально-стилистический, сравнительно-исторический, иконографический методы); – знать специфику интерпретации памятников древнего искусства в музейной и выставочной практике. **Уметь:** – уметь проводить формально-стилистический анализ произведений искусства Древнего мира; – уметь выявлять региональные и хронологические особенности художественных памятников; – анализировать конструкцию формы, пропорции, ритм и пространственное		

	решение произведения; – работать с научной литературой и визуальными источниками; – формулировать аргументированные выводы в устной и письменной форме; – применять полученные знания в междисциплинарном и профессионально-творческом контексте. **Владеть:** – владеть методами сравнительного анализа художественных традиций Древнего мира; – владеть навыками профессионального описания и научного анализа произведений архитектуры, скульптуры и живописи; – владеть базовыми принципами подготовки выставочных и просветительских проектов, связанных с древним искусством; – навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории искусства.		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая (или вариативная – в зависимости от учебного плана) часть образовательной программы по направлениям подготовки в области изобразительного искусства.

Дисциплина является фундаментальным компонентом профессиональной подготовки обучающихся творческих специальностей. Она формирует историко-художественную базу, необходимую для осмысленного освоения пластического языка искусства и развития собственного художественного мышления. Курс расширяет профессиональный инструментарий будущего художника, графика и скульптора, обеспечивая понимание закономерностей формирования художественной формы, канона и композиционной структуры произведения.

Курс логически и тематически связан с дисциплинами, ориентированными на историю искусства, теорию композиции, пластическую анатомию, академический рисунок, скульптуру и живопись, а также с дисциплинами методологического и исследовательского профиля. Освоение курса создаёт основу для последующего изучения искусства Средних веков, Возрождения и Нового времени, а также для формирования целостного представления об исторической эволюции художественных систем.

Дисциплина тематически и содержательно связана с курсами «История искусства Средних веков», «История искусства Возрождения», «Теория композиции», «Академический рисунок», «Скульптура», «Живопись», а также с дисциплинами, направленными на формирование исследовательских компетенций.

Перечень дисциплин и практик, освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: курс является вводным и не требует углублённой специальной подготовки, однако предполагает владение базовыми навыками анализа художественной формы и начальные знания по истории мировой культуры.

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «История искусства Средних веков», «История искусства Возрождения», «История искусства Нового времени», а также профильные творческие дисциплины.

Данный курс занимает ключевое место в профессиональной подготовке художника. Он направлен на формирование понимания древнего искусства как основы европейской художественной традиции. Изучение искусства Древнего мира позволяет выработать умение анализировать произведение в единстве конструкции, пропорций, ритма и смысловой структуры, видеть логику развития пластической формы и осознавать исторические предпосылки художественных решений.

Лекции и семинарские занятия ориентированы на формирование навыков формально-стилистического анализа, выявление закономерностей художественного мышления различных эпох и развитие способности сопоставлять художественные системы. В процессе обучения предполагается подготовка сообщений и аналитических работ по темам курса, выполнение заданий, направленных на профессиональный разбор конкретных памятников архитектуры, скульптуры и живописи.

Курс носит практико-ориентированный характер: древнее искусство рассматривается не только как исторический материал, но как школа формы, пропорционального мышления и композиционного построения, значимая для дальнейшей творческой деятельности обучающихся.

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 36 часов, 1 з. е.	
	Всего	семестр
		1
Лекционные занятия	30	1
Практические занятия (семинары)	0	1
Самостоятельная работа	6	1

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 1 зачетную единицу: 36 часов

Содержание курса

1-2. Разделы курса, темы и краткое содержание

Раздел I. Искусство первобытного общества

Тема 1. Искусство Древнего мира как исток европейской художественной традиции

Искусство Древнего мира представляет собой фундаментальный этап формирования художественного мышления человечества и составляет основу всей последующей европейской традиции. Именно в первобытную эпоху, в культурах Древнего Востока и античности складываются ключевые категории художественного языка: образ, канон, пропорция, композиция, пластика формы, пространственная организация. Осмысление этих процессов позволяет увидеть искусство древности не как отдалённый исторический этап, а как систему первичных художественных решений, определивших развитие мировой культуры.

Первобытное искусство демонстрирует зарождение образного мышления, формирование символа и первых способов фиксации визуального опыта. Наскальная живопись и пластика малых форм свидетельствуют о возникновении особого типа отношения к миру, в котором изображение не отделено от магической и ритуальной функции. В этой эпохе закладываются основы синкретического художественного сознания, где форма, движение, ритм и знак существуют в неразрывном единстве. Понимание этой целостности позволяет увидеть истоки художественной выразительности и пластической интуиции.

В искусстве Древнего Востока формируется принцип канона как устойчивой системы построения образа. Египетская пропорциональная сетка, строгая регламентация композиции и иерархия масштабов, монументальность архитектуры и скульптуры свидетельствуют о высокой степени осознанности художественного языка. Искусство становится инструментом выражения религиозного и государственного мировоззрения, а форма приобретает устойчивость и повторяемость. В этом процессе складывается понимание художественной традиции как нормативной системы.

Античность, в свою очередь, знаменует собой новый этап развития пластического мышления. В греческом искусстве возникает идея гармонии и меры, формируется представление о человеке как центре художественного образа. Разработка пропорциональных систем, освоение контрапоста, развитие архитектурного ордера и пластической динамики создают тот художественный фундамент, который определит развитие европейского искусства на протяжении многих столетий. Римская культура развивает принципы пространственного мышления и инженерной логики, усиливая значение архитектуры и портретного образа.

Таким образом, искусство Древнего мира представляет собой сложную и многоуровневую систему художественных поисков, в рамках которой складываются базовые принципы пластической организации формы. Изучение этого периода необходимо не только для понимания исторической эволюции искусства, но и для формирования профессионального художественного мышления. Обращение к древности позволяет выявить универсальные закономерности построения образа, которые сохраняют актуальность в современной творческой практике.

Тема 2. Происхождение художественной деятельности в первобытную эпоху

Первобытное искусство представляет собой начальный этап формирования художественного сознания человечества. Оно возникает в контексте синкретического мировосприятия, где религиозные представления, магические практики, бытовая деятельность и зарождающееся эстетическое чувство существуют в неразрывном единстве. Изображение в этот период не является автономным художественным объектом; оно выполняет ритуальную, коммуникативную и символическую функции. Именно в этой среде складываются основы образного мышления и формируется способность к абстрагированию и обобщению формы.

Палеолитическая живопись демонстрирует высокий уровень наблюдательности и пластического чутья. Изображения животных в пещерах свидетельствуют о внимании к движению, силуэту и характеру формы. Художник не просто воспроизводит внешний облик, но выявляет наиболее выразительные признаки образа, создавая обобщённую, но динамичную форму. Особое значение приобретает взаимодействие изображения с природной поверхностью скалы, что формирует ранние представления о пространстве и объёме.

Пластика малых форм – так называемые палеолитические «венеры», зооморфные фигурки, маски – раскрывает иной аспект художественного мышления. Здесь наблюдается стремление к акцентированию значимых признаков, к символическому преувеличению формы. Подобная условность свидетельствует о зарождении обобщающего принципа изображения, где натурная точность уступает место смысловой выразительности. Формируется особый язык формы, в котором пропорция и пластика подчинены идее.

В эпоху неолита и бронзового века художественная деятельность постепенно приобретает новые черты. Развивается орнамент как самостоятельная система организации поверхности. Возникает регулярный ритм, повторяемость, модульность. Эти качества свидетельствуют о переходе к более структурированному мышлению и формированию первых принципов композиционного порядка. Одновременно усиливается роль архитектурных форм – мегалитические сооружения демонстрируют освоение масштаба, массы и пространственного расчёта.

Таким образом, первобытное искусство является не примитивной стадией художественного развития, а важнейшим этапом становления образного мышления и пластического языка. В нём закладываются основы ритма, силуэта, обобщения формы и символической выразительности. Осмысление этих процессов позволяет будущему художнику увидеть истоки профессионального мастерства и понять, что художественная форма рождается из потребности выразить смысл, а не только из стремления воспроизвести видимую реальность.

Тема 3. Палеолитическая живопись: пространство, движение и ритм формы

Палеолитическая живопись является одним из наиболее ярких свидетельств раннего художественного мышления. Росписи пещер демонстрируют не только способность к точному наблюдению, но и развитое чувство пластической формы, ритма и движения. Изображения животных – бизонов, лошадей, оленей – отличаются выразительной цельностью силуэта, динамикой линии и умением передать характер движения через минимальные средства. Уже на этом этапе художественная форма становится результатом осознанного отбора и обобщения.

Особенность палеолитической живописи заключается в тесной связи изображения с природной поверхностью. Неровности скалы, изгибы и выступы использовались художником как элементы пластической конструкции. Рельеф стены становился частью композиции, усиливая ощущение объёма и телесности формы. Таким образом, возникает ранний тип пространственного мышления, где изображение не изолировано от среды, а включено в неё. Поверхность воспринимается как активный компонент художественного решения.

Важным аспектом является передача движения. Палеолитические мастера стремились зафиксировать не статичное состояние, а динамику – бег, прыжок, поворот головы. Иногда одно и то же животное изображается несколько раз в различных фазах движения, что создаёт эффект последовательности и своеобразного «мультипликационного» ритма. Это свидетельствует о развитом чувстве времени в изображении и способности мыслить форму процессуально, а не только статично.

Колористическое решение также играет существенную роль. Ограниченная палитра – охры, уголь, природные пигменты – используется выразительно и функционально. Цвет подчинён форме и усиливает пластическую цельность образа. Контур и пятно взаимодействуют, создавая напряжение между линией и массой. Уже здесь формируются базовые принципы композиции: равновесие, распределение акцентов, ритмическая организация изображения в пространстве стены.

Палеолитическая живопись демонстрирует высокий уровень художественной интуиции и целостного восприятия формы. Она свидетельствует о том, что искусство с самого начала не было механическим копированием реальности, а представляло собой способ осмысления мира через пластическую структуру образа. Для современного художника обращение к этим памятникам позволяет увидеть истоки композиционного мышления, понять природу ритма, силуэта и выразительного обобщения формы.

Тема 4. Пластика первобытности и мегалитическая архитектура: конструкция, масса и масштаб

Пластические формы первобытной эпохи раскрывают особый этап становления художественного мышления, в котором форма осмысляется через массу, объём и материальность. В отличие от живописи, где доминирует линия и силуэт, скульптурные произведения раннего периода строятся на принципе телесности и ощутимой плотности формы. Малые статуэтки, зооморфные и антропоморфные изображения демонстрируют стремление к обобщению, к выявлению наиболее значимых признаков, часто через сознательное искажение пропорций. Это свидетельствует о доминировании символического начала над натурной точностью.

Особое место в развитии пространственного мышления занимает мегалитическая архитектура эпохи неолита и бронзового века. Сооружения типа дольменов, менгиров и кромлехов представляют собой первые примеры осознанной организации пространства с использованием массивных каменных блоков. Здесь формируется понимание масштаба, соотношения массы и пустоты, вертикали и горизонтали. Архитектурная форма приобретает устойчивость и монументальность, что свидетельствует о переходе от локального изображения к пространственной конструкции.

Мегалитические комплексы демонстрируют ранние принципы композиционного порядка. Каменные элементы располагаются по определённой системе, формируя ритмическую структуру и создавая осмысленное пространство. Возникает ощущение центра, оси, направления движения. Пространство перестаёт быть нейтральной средой и становится организованной художественной категорией. Это важный этап в развитии архитектурного мышления, который впоследствии приведёт к созданию храмовых комплексов древних цивилизаций.

Одновременно развивается орнамент как самостоятельная форма художественного выражения. Регулярный повтор элементов, симметрия, чередование мотивов свидетельствуют о формировании абстрактного мышления и понимании закономерности как эстетического принципа. Орнамент организует поверхность, подчёркивает структуру предмета и формирует ритмическую систему, которая станет основой для дальнейшего развития декоративного искусства.

Таким образом, пластика первобытности и мегалитическая архитектура отражают переход от образа как знака к форме как конструкции. В этих памятниках закладываются основы понимания массы, пропорции, масштаба и пространственной организации. Для

будущего художника изучение данного этапа важно как осмысление истоков конструктивного мышления и понимания формы как материально-пространственной категории, лежащей в основе всей последующей художественной традиции.

Раздел II. Искусство Древнего Востока

Тема 5. Искусство Древнего Египта: мировоззрение и художественная система

Искусство Древнего Египта представляет собой одну из наиболее целостных и устойчивых художественных систем древности. Его развитие неразрывно связано с религиозными представлениями, культом загробной жизни и идеей божественной природы власти фараона. Художественная форма в египетской культуре выступает не как средство индивидуального самовыражения, а как инструмент закрепления космического порядка и вечности. Именно поэтому египетское искусство характеризуется устойчивостью канона и повторяемостью композиционных схем.

Основу художественной системы составляет строгая регламентация изображения. Скульптура и рельеф подчиняются принципу фронтальности и статической устойчивости. Фигура строится на чёткой вертикали, композиция стремится к симметрии и равновесию. В росписи и рельефе применяется принцип «составного изображения», при котором разные части тела показываются с наиболее характерных ракурсов. Такая система не является признаком недостаточного знания натуры, а отражает стремление к созданию максимально ясного и вечного образа.

Архитектура Египта демонстрирует особое понимание массы и монументальности. Пирамиды и храмовые комплексы организованы как пространственные символы устойчивости и космической гармонии. Масштаб сооружений подчёркивает связь власти с божественным порядком, а строгая геометрия форм усиливает ощущение неизменности. Пространство воспринимается не как свободная среда, а как сакрально организованная структура, где каждая часть имеет символическое значение.

Скульптура Египта отличается ясностью пластического решения и подчёркнутой цельностью объёма. Фигура не разрабатывается в сложной динамике, как в античности, а сохраняет внутреннюю замкнутость и устойчивость. Пропорции регулируются системой сетки, обеспечивающей единообразие и каноническую точность. При этом в рамках канона возможны нюансы индивидуальной трактовки, особенно заметные в портретных изображениях эпохи Среднего и Нового царств.

Таким образом, искусство Древнего Египта формирует модель художественной системы, основанной на каноне, устойчивости формы и сакральной символике. Для будущего художника изучение египетского искусства важно как понимание принципов конструктивной ясности, композиционного порядка и целостности пластической структуры. Египетская традиция демонстрирует, что художественная форма может быть одновременно строгой, символической и выразительной, оставаясь при этом устойчивой на протяжении многих столетий.

Тема 6. Канон и изобразительная система Древнего Египта: пропорции, рельеф, цвет

Канон в искусстве Древнего Египта представляет собой строго организованную систему построения образа, обеспечивающую устойчивость и повторяемость художественной формы. Он охватывает пропорциональный строй фигуры, композиционную структуру сцены, цветовое решение и иерархию изображаемых персонажей. Канон выступает не как ограничение художественной свободы, а как средство выражения космического порядка и идеи вечности, лежащей в основе египетского мировоззрения.

Пропорциональная система основывалась на модульном принципе. Фигура человека строилась по сетке, делящей тело на определённое число равных частей. Эта система позволяла сохранять единообразие изображений независимо от масштаба и материала

исполнения. Важным принципом являлась ясность и завершённость контура. Форма не дробится и не растворяется в пространстве, а сохраняет чёткую пластическую цельность. Даже в многофигурных композициях фигуры остаются изолированными и устойчивыми.

Особое место занимает рельеф как ведущий вид изобразительного искусства. Египетский рельеф развивается в двух основных формах – барельефе и углублённом рельефе. В обоих случаях изображение тесно связано с плоскостью стены и не стремится к иллюзии глубины. Пространство организуется через регистры – горизонтальные пояса, структурирующие повествование. Фигуры располагаются в строгом порядке, подчинённом иерархическому принципу: значимость персонажа определяется его масштабом и положением в композиции.

Цвет в египетском искусстве носит символический и структурный характер. Он не служит для передачи светотени или натурной достоверности, а закрепляет смысловые акценты. Используются устойчивые цветовые коды: мужские фигуры традиционно окрашиваются в более тёмные тона, женские – в светлые; божества и символические элементы имеют собственную систему цветовых соответствий. Плоскость окрашивается равномерно, без моделировки объёма, что подчёркивает условность и декоративную целостность изображения.

Таким образом, канон египетского искусства представляет собой сложную художественную систему, объединяющую пропорцию, композицию, цвет и иерархию образов. Он демонстрирует высокую степень осознанности художественного языка и понимание формы как носителя устойчивого смысла. Для будущего художника изучение египетского канона важно как пример строгой конструктивной логики, где каждый элемент изображения подчинён общей системе и работает на создание цельного, внутренне упорядоченного образа.

Тема 7. Искусство Месопотамии: архитектура, рельеф и образ власти

Искусство Месопотамии формируется в условиях ранних городских цивилизаций и тесно связано с развитием государственности, письменности и храмового культа. В отличие от египетской художественной системы, ориентированной на идею вечности и неизменности, месопотамская традиция демонстрирует большую динамику и историческую изменчивость. Однако и здесь художественная форма подчинена религиозным и политическим задачам, выражая идею власти и божественного покровительства правителя.

Архитектура занимает центральное место в художественной культуре региона. Зиккурат становится ключевой формой сакрального строительства. Его ступенчатая структура символизирует связь земли и неба, а строгая геометрия подчёркивает организованность и иерархичность мироздания. В отличие от египетских пирамид, зиккурат не является гробницей; он выступает как храмовая платформа, связанная с культом божества-покровителя города. Архитектурная форма здесь строится на принципе наращивания объёма и подчёркнутой вертикали.

Рельеф в искусстве Месопотамии приобретает особую выразительность. Ассирийские дворцовые рельефы демонстрируют сложные повествовательные композиции, в которых изображаются военные походы, сцены охоты и триумфы правителя. Пространство в этих композициях организовано иначе, чем в египетской традиции: усиливается ощущение движения, развивается динамика фигуры, появляется стремление к передаче эмоционального напряжения. Рельеф становится инструментом визуальной пропаганды, закрепляющим образ царя как победителя и избранника богов.

Скульптура Месопотамии также отражает идею власти и религиозной преданности. Статуи правителей и молящихся фигур отличаются условной фронтальностью и статичностью, однако внимание к деталям – глазам, жесту рук, орнаменту одежды – придаёт образу особую выразительность. Глаза нередко акцентированы инкрустацией, что усиливает эффект внутренней напряжённости и духовного присутствия. Фигура сохраняет

устойчивость, но в её трактовке ощущается большая конкретность по сравнению с египетским каноном.

Таким образом, искусство Месопотамии формирует особую художественную модель, в которой соединяются монументальность архитектуры, повествовательность рельефа и символическая выразительность скульптуры. В отличие от строго нормативной египетской системы, здесь заметнее историческая динамика и изменение художественного языка в зависимости от политической ситуации. Для будущего художника изучение месопотамской традиции важно как понимание роли искусства в формировании образа власти, а также как пример развития повествовательной композиции и динамического рельефного пространства.

Тема 8. Искусство Передней Азии и Древнего Ирана: имперский стиль и декоративная система

Искусство Передней Азии и Древнего Ирана отражает формирование крупных имперских государств, в которых художественная форма становится важным инструментом политической репрезентации. В отличие от более локальных художественных традиций ранней Месопотамии, здесь возникает стремление к созданию универсального, объединяющего художественного языка, способного выразить масштаб державы и её идеологию. Искусство приобретает черты синтетической системы, включающей элементы различных культурных традиций.

Особое значение имеет архитектура ахеменидского Ирана. Дворцовые комплексы, такие как Персеполь, демонстрируют строго организованное пространственное построение и торжественную симметрию. Архитектурные формы отличаются ясной конструктивной логикой: колонные залы, террасы, лестницы формируют ритмическую последовательность пространств. Колонна становится важнейшим элементом композиции, соединяя функциональную нагрузку и декоративную выразительность. Пространство организуется как сцена торжественного действия, подчёркивающая величие власти.

Рельеф в искусстве Древнего Ирана приобретает особую декоративную завершённость. В процессиях, изображающих представителей покорённых народов, фигуры располагаются в ритмической последовательности, образуя чёткий композиционный строй. Движение здесь не экспрессивно, как в ассирийских сценах охоты, а уравновешено и подчинено общей симметрии. Рельеф становится не только повествованием, но и орнаментальной структурой, в которой повтор и ритм играют ключевую роль.

Важным аспектом является декоративная система. Орнамент, использование цветных изразцов, ритмика повторяющихся мотивов свидетельствуют о высокой степени стилизации формы. Животные, мифологические существа, растительные элементы преобразуются в устойчивые декоративные схемы. Здесь формируется принцип синтеза конструктивного и декоративного начала, который впоследствии окажет влияние на архитектурные и орнаментальные традиции различных регионов.

Таким образом, искусство Передней Азии и Древнего Ирана демонстрирует переход к имперскому художественному стилю, где монументальность сочетается с декоративной организованностью. В этой традиции форма становится средством выражения государственной идеи, а композиционная ясность и ритм подчёркивают упорядоченность мира. Для будущего художника изучение данного этапа важно как понимание взаимодействия архитектуры и рельефа, конструктивной логики и декоративной системы в создании целостного художественного образа.

Раздел III. Искусство Эгейского мира и Древней Греции

Тема 9. Эгейский мир: Крито-микенская культура и предантичные художественные формы

Искусство Эгейского мира занимает особое место в истории Древнего мира как переходный этап между древневосточными художественными системами и классической античностью. Крито-микенская культура демонстрирует иную модель художественного мышления, отличающуюся большей динамикой, свободой композиции и вниманием к природной среде. Здесь формируется новая пластическая чувствительность, которая станет основой греческого искусства.

Критская художественная традиция отличается декоративной лёгкостью и органичностью форм. Дворцовая архитектура, фресковая живопись и предметы прикладного искусства свидетельствуют о развитом чувстве ритма и движения. В отличие от строгой регламентации египетского канона, фигуры на критских фресках изображаются в свободных поворотах, с подчеркнутой гибкостью линий. Пространство не делится на жёсткие регистры, а воспринимается как текучая среда, в которой фигуры взаимодействуют с окружающей природой.

Микенская культура, унаследовавшая и преобразовавшая достижения Крита, демонстрирует усиление монументальности и конструктивной строгости. Архитектура укреплённых дворцов и гробниц свидетельствует о развитии массивных форм и чёткой пространственной организации. Львиные ворота в Микенах и купольные гробницы показывают стремление к монументальному обобщению и символической выразительности. Здесь возникает интерес к героическому образу, который впоследствии станет важной темой греческого искусства.

В декоративном искусстве и малых формах заметно сочетание динамики и стилизации. Орнаментальные мотивы, изображения животных и морских существ преобразуются в ритмические композиции, где линия играет ведущую роль. Уже в этих памятниках прослеживается внимание к силуэту, пластической цельности и гармонии пропорций. Формируется понимание художественной формы как взаимодействия движения и структуры.

Таким образом, искусство Эгейского мира представляет собой важный этап становления античной художественной традиции. Оно объединяет элементы восточной декоративности и зарождающуюся европейскую ориентацию на человека и движение. Для будущего художника изучение этой культуры позволяет увидеть истоки пластической свободы, почувствовать переход от символически-нормативной системы к более живой и динамичной трактовке формы, которая станет определяющей для искусства Древней Греции.

Тема 10. Искусство Древней Греции архаического периода: формирование пластического языка

Архаический период в искусстве Древней Греции представляет собой этап интенсивного формирования пластического языка, который впоследствии приведёт к классическому идеалу. В это время происходит постепенный отход от условных и декоративных схем геометрического периода и становление интереса к человеческой фигуре как центральному объекту художественного изображения. Художественная форма приобретает самостоятельную ценность, а скульптура становится основным средством выражения нового эстетического мировоззрения.

Одним из ключевых типов архаической пластики являются статуи куросов и кор. Эти фигуры демонстрируют стремление к целостному изображению человеческого тела в полный рост. Скульптура сохраняет фронтальность и симметрию, унаследованные от восточных традиций, однако появляется попытка осмыслить анатомическую структуру и объём. Фигура строится на основе чёткой вертикали, шаг вперёд придаёт ощущение движения, но пластика остаётся условной и схематичной.

Характерной особенностью архаической скульптуры является так называемая «архаическая улыбка», придающая лицу выражение внутренней оживлённости. Этот приём свидетельствует о стремлении преодолеть статичность и подчеркнуть жизненность образа.

Постепенно мастера начинают внимательнее относиться к передаче мышечной структуры, соотношению частей тела и пластическому ритму. Возникает интерес к гармонизации пропорций и внутреннему равновесию формы.

Архитектура архаического периода также играет важную роль в становлении художественной системы. Формируются основные типы храмов и складывается ордерная система, прежде всего дорический ордер. Ордер выступает как пропорционально организованная структура, объединяющая конструкцию и декоративный элемент в единое целое. Таким образом, уже в архаическую эпоху закладываются основы архитектурной гармонии, которая получит развитие в классический период.

Архаическое искусство Греции представляет собой этап поиска и становления. В нём соединяются элементы условности и стремление к натурной убедительности, фронтальная устойчивость и зарождающееся движение, декоративность и конструктивная логика. Для будущего художника изучение архаики важно как понимание процесса формирования пластического языка, когда из жёсткой схемы постепенно рождается живая и уравновешенная форма, способная стать основой классического идеала.

Тема 11. Искусство классической Греции: канон, гармония и контрапост

Классический период в искусстве Древней Греции является кульминацией развития античного пластического мышления. Именно в это время формируется представление о гармонии как соразмерности частей и целого, о человеке как мере художественной формы и о пропорции как основе эстетического совершенства. Скульптура приобретает внутреннюю уравновешенность и ясность, а художественный образ становится выражением идеала физической и духовной цельности.

Одним из важнейших достижений классической эпохи становится разработка канона пропорций. Поликлет в трактате «Канон» формулирует принципы математически выверенного построения фигуры, где каждая часть соотносится с целым по строгой системе измерений. Скульптурный образ приобретает внутреннюю закономерность и конструктивную завершённость. Пропорция перестаёт быть интуитивной и становится осознанной художественной категорией.

Ключевым пластическим открытием является контрапост – принцип уравновешенного противопоставления опорной и свободной ноги, создающий ощущение естественного движения и внутренней динамики. Фигура перестаёт быть жёстко фронтальной и приобретает пространственную пластичность. Тело разворачивается в пространстве, возникает сложная игра напряжения и расслабления, благодаря которой образ становится живым и убедительным.

Архитектура классической Греции также достигает высокой степени гармонии. Ордерная система получает завершённое развитие, а храм становится воплощением пропорционального совершенства. В архитектуре Парфенона проявляется стремление к тонкой коррекции зрительного восприятия: лёгкие отклонения от геометрической строгости создают ощущение идеальной устойчивости и пластической мягкости формы. Таким образом, архитектура и скульптура объединяются в единую художественную систему.

Искусство классической Греции формирует модель художественного идеала, основанного на ясности, соразмерности и внутреннем равновесии. Для будущего художника изучение этого периода важно как освоение принципов конструктивного построения фигуры, понимание логики пропорций и умения видеть гармонию как результат точного соотношения частей. Классическая система становится фундаментом европейского художественного мышления и сохраняет своё значение как школа пластического анализа и профессионального мастерства.

Тема 12. Архитектура классической Греции и ордерная система как модель пропорционального мышления

Архитектура классической Греции представляет собой высшее выражение античного стремления к гармонии и соразмерности. Храмовая постройка становится не только культовым сооружением, но и пространственной моделью упорядоченного мира. В архитектуре классического периода окончательно формируется ордерная система – сложный художественно-конструктивный принцип, объединяющий несущие и несомые элементы в единую пропорциональную структуру. Ордер становится выражением рационального мышления и эстетической закономерности.

Дорический, ионический и коринфский ордера представляют различные варианты художественного решения одной конструктивной задачи. Дорический ордер отличается строгостью, ясностью пропорций и подчеркнутой тектоничностью. Ионический вводит большую лёгкость, усложнение деталей и изящную декоративность. Коринфский ордер усиливает декоративное начало, сохраняя при этом конструктивную основу. Во всех случаях пропорции колонны, антаблемента и основания подчинены чётким математическим соотношениям, создающим ощущение устойчивости и гармонии.

Храм классической эпохи воспринимается как целостный пластический организм. Он не замкнут в интерьере, а рассчитан на восприятие извне, в движении вокруг сооружения. Ритм колоннады формирует последовательность визуальных акцентов, а соотношение масс и пустот создаёт ясную пространственную структуру. Архитектура здесь строится на принципе тектоники – осознания работы конструкции и её художественного выражения.

Особое значение имеет Парфенон как вершина классического архитектурного мышления. В его пропорциях реализована система тонких оптических коррекций: лёгкое искривление стилобата, наклон колонн внутрь, утолщение стволов в средней части. Эти приёмы направлены на достижение визуальной устойчивости и совершенства формы. Архитектура становится результатом точного расчёта и художественной интуиции одновременно.

Таким образом, архитектура классической Греции демонстрирует высшую степень синтеза конструкции и эстетики. Ордерная система выступает не только техническим, но и философским принципом организации формы. Для будущего художника изучение античной архитектуры важно как понимание пропорционального мышления, умения видеть в конструктивной логике источник художественной выразительности и воспринимать форму как гармонически организованную систему.

Тема 13. Искусство эллинизма: экспрессия, драматизм и пространственная динамика

Эллинистический период знаменует собой новый этап развития античного искусства, связанный с расширением культурного пространства после походов Александра Македонского и формированием крупных эллинистических государств. В художественной сфере это время характеризуется усложнением образного языка, усилением эмоциональной выразительности и развитием пространственной динамики. Если классическая эпоха стремилась к гармонии и уравновешенности, то эллинизм обращается к драматизму, напряжению и индивидуальному переживанию.

Скульптура эллинизма демонстрирует активное движение формы в пространстве. Композиции становятся многоплановыми, рассчитанными на круговой обход. Фигура утрачивает замкнутую фронтальность и приобретает сложную развёртку в нескольких направлениях. Возникают острые ракурсы, резкие повороты корпуса, диагональные построения. Пространство начинает активно взаимодействовать с пластической массой, усиливая эффект драматического действия.

Особое внимание уделяется передаче эмоций и психологического состояния. В образах героев, богов и мифологических персонажей подчёркиваются страдание, напряжение, триумф или отчаяние. Лица утрачивают идеализированную отстранённость классики и приобретают индивидуальные черты. Моделировка поверхности становится

более детализированной: усиливается игра света и тени, глубже прорабатываются складки драпировок, усиливается контраст между напряжёнными и расслабленными частями тела.

Монументальные ансамбли, такие как рельефы алтаря Зевса в Пергаме, демонстрируют стремление к синтезу архитектуры и скульптуры. Рельеф выходит за пределы плоскости, фигуры почти полностью освобождаются от фона. Композиция строится на мощных диагоналях и контрастах, создавая ощущение движения и напряжённой борьбы. В эллинизме усиливается театральность художественного образа, что отражает изменившееся мировосприятие эпохи.

Таким образом, искусство эллинизма представляет собой этап интенсивного расширения художественных возможностей античной формы. Оно развивает пластическую динамику, усиливает эмоциональное содержание и усложняет пространственную организацию произведения. Для будущего художника изучение эллинистической традиции важно как освоение принципов сложной композиции, понимание выразительного потенциала движения и умение передавать внутреннее напряжение через пластическую структуру образа.

Раздел IV. Искусство Древнего Рима

Тема 14. Искусство Древнего Рима: реализм и портретная традиция

Искусство Древнего Рима формируется в условиях расширяющейся республиканской, а затем имперской государственности и отражает иную художественную установку по сравнению с греческой традицией. Если греческое искусство ориентировано на идеал и гармонию, то римская культура выдвигает на первый план историческую конкретность, социальную функцию и образ власти. Римляне активно заимствуют достижения греческого искусства, но перерабатывают их в соответствии с собственными представлениями о роли художественной формы.

Особое место в римском искусстве занимает портрет. Уже в республиканскую эпоху складывается традиция так называемого веризма – подчеркнутой правдивости и внимания к индивидуальным чертам. Морщины, асимметрия лица, возрастные особенности не сглаживаются, а, напротив, акцентируются как знаки жизненного опыта и гражданской доблести. Портрет становится не просто изображением человека, а выражением его общественного статуса и нравственной позиции.

В эпоху Империи портрет приобретает новые функции. Императорский образ становится инструментом идеологической репрезентации. В скульптурных статуях и бюстах соединяются элементы реалистической конкретности и идеализации. Лицо правителя сохраняет узнаваемость, но тело часто трактуется по греческому классическому образцу. Таким образом, возникает синтез реализма и идеального типа, отражающий политическую и культурную программу Рима.

Рельеф также приобретает важное значение в оформлении исторического повествования. Триумфальные арки и колонны украшаются сценами военных походов, церемоний и государственных событий. В отличие от эллинистической экспрессии, римский рельеф организует пространство более последовательно и повествовательно. Композиция строится как развёрнутый рассказ, где фигуры объединены общим действием и историческим контекстом.

Таким образом, искусство Древнего Рима демонстрирует развитие реалистической традиции и усиление социальной функции художественного образа. Пластическая форма становится средством исторической памяти и государственной идеологии. Для будущего художника изучение римского искусства важно как понимание роли индивидуального образа, умения работать с портретной характеристикой и осознания связи художественной формы с социальным и политическим контекстом.

Тема 15. Архитектура Древнего Рима: пространство, конструкция и инженерная мысль

Архитектура Древнего Рима представляет собой качественно новый этап в развитии античного пространственного мышления. Если греческая архитектура основывалась преимущественно на ордерной системе и тектонической ясности, то римская традиция делает акцент на инженерной изобретательности, освоении внутреннего пространства и масштабных градостроительных решениях. Архитектурная форма становится выражением силы государства и технических возможностей цивилизации.

Одним из важнейших достижений римской архитектуры является активное использование арки, свода и купола. Эти конструктивные элементы позволяют перекрывать значительные пространства и создавать новые типы сооружений – амфитеатры, термы, базилики, акведуки. Введение бетона как строительного материала расширяет пластические и конструктивные возможности. Архитектура приобретает не только монументальность, но и функциональную гибкость.

Колизей является ярким примером соединения инженерной логики и художественной выразительности. Его ярусная структура, ритмическое чередование арок и ордерных элементов создают впечатление организованной массы и чёткого конструктивного расчёта. Пространство амфитеатра подчинено задаче массового зрелища, что отражает социальную направленность римской культуры. Архитектура становится сценой общественной жизни.

Пантеон демонстрирует иной тип пространственного решения – центрическое, замкнутое внутреннее пространство, перекрытое грандиозным куполом. Свет, проникающий через окулюс, организует интерьер как единое пластическое целое. Здесь архитектура достигает синтеза конструкции и символики: купол воспринимается как образ небесного свода, а внутреннее пространство приобретает сакральный характер. Римское зодчество тем самым расширяет представление о возможностях архитектурной формы.

Таким образом, архитектура Древнего Рима знаменует собой переход к новому пониманию пространства как самостоятельной художественной категории. Инженерная мысль становится частью эстетического решения, а конструкция – источником выразительности. Для будущего художника изучение римской архитектуры важно как осмысление пространственной организации, взаимодействия массы и пустоты, света и объёма, а также понимание того, как технический прогресс влияет на развитие художественного языка.

Тема 16. Искусство Древнего мира как целостная художественная система. Итоги курса

Заключительное занятие посвящено обобщению и систематизации материала курса. Искусство Древнего мира рассматривается как единый историко-художественный процесс, в рамках которого последовательно формируются основные принципы пластического мышления: образность первобытности, каноническая регламентация Древнего Востока, гармоническая система античности и пространственная инженерная логика Рима. Важно увидеть не разрозненные памятники, а внутреннюю логику эволюции формы.

В ходе обобщения анализируются ключевые категории, проходящие через весь курс: канон, пропорция, ритм, композиция, тектоника, пространство, монументальность, образ власти, идеал человека. Особое внимание уделяется различию художественных моделей Востока и античности: нормативной символической системе и пластическому идеалу гармонии. Сопоставление этих традиций позволяет выявить истоки европейского художественного сознания.

На данном этапе подводятся итоги изучения архитектуры, скульптуры и живописи как взаимосвязанных видов искусства. Рассматривается вопрос о преемственности художественных форм и их влиянии на дальнейшее развитие европейской культуры. Студенты осмысляют древнее искусство как основу профессионального пластического мышления, как школу формы и композиционной дисциплины.

Заключительное занятие носит подготовительный характер к итоговой аттестации. Повторяются основные этапы развития искусства Древнего мира, ключевые памятники и художественные системы. Особое внимание уделяется методике анализа произведения искусства: умению выявлять конструкцию формы, пропорциональный строй, ритм, пространственную организацию и стилистические особенности.

Таким образом, курс «Искусство Древнего мира» предстает как фундаментальная дисциплина, формирующая историко-художественное мировоззрение и профессиональную культуру будущего художника. Итоговое осмысление материала направлено на закрепление системного понимания древнего искусства и подготовку к экзамену с оценкой, который предполагает демонстрацию теоретических знаний и навыков формально-стилистического анализа.

Название темы	Всего часов	Занятия	
		В том числе	
		Лекции	Семин.
Раздел I. Искусство первобытного общества			
1. Искусство Древнего мира как исток европейской художественной традиции		2	
2. Происхождение художественной деятельности в первобытную эпоху		2	
3. Палеолитическая живопись: пространство, движение и ритм формы		2	
4. Пластика первобытности и мегалитическая архитектура		2	
Раздел II. Искусство Древнего Востока			
5. Искусство Древнего Египта: мировоззрение и художественная система		2	
6. Канон и изобразительная система Древнего Египта		2	
7. Искусство Месопотамии: архитектура, рельеф и образ власти		2	
8. Искусство Передней Азии и Древнего Ирана		2	
Раздел III. Искусство Эгейского мира и Древней Греции			
9. Эгейский мир: Крито-микенская культура		2	
10. Искусство Древней Греции архаического периода		2	
11. Искусство классической Греции: канон и гармония		2	
12. Архитектура классической Греции и ордерная система		2	
13. Искусство эллинизма: экспрессия и пространственная динамика		2	
Раздел IV. Искусство Древнего Рима			
14. Искусство Древнего Рима: реализм и портретная традиция		2	

15. Архитектура Древнего Рима: пространство и инженерная мысль		1	
16. Искусство Древнего мира как целостная система. Итоговое обобщение		1	
Итого:		**30**	**0**

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Промежуточная аттестация.

Экзамен по дисциплине «Искусство Древнего мира» проводится в устной форме и состоит из двух частей.

Первая часть – теоретическая

Студент отвечает на два вопроса экзаменационного билета, охватывающих основные разделы курса: искусство первобытного общества, Древнего Востока и античности.

Ответ предполагает:

- знание историко-культурного контекста;
- понимание закономерностей развития художественных систем;
- владение понятийным аппаратом истории искусства;
- умение раскрыть специфику художественного языка соответствующей эпохи;
- формулирование обобщений и выводов.

При ответе оценивается не только фактологическая осведомлённость, но и способность к аналитическому осмыслению материала, выявлению причинно-следственных связей и сопоставлению художественных традиций.

Вторая часть – визуально-аналитическая

Студенту предлагается ряд изображений памятников искусства Древнего мира (архитектура, скульптура, рельеф, живопись), представленных в формате визуального материала.

По каждому изображению необходимо:

- определить, что изображено (название памятника или его тип);
- указать культурную принадлежность (цивилизацию);
- определить хронологический период (эпоху);
- охарактеризовать художественные особенности произведения;
- определить его место и значение в истории искусства Древнего мира.

Ответ предполагает формально-стилистический анализ произведения: характеристику композиции, пропорций, пластики, пространственного решения и стилистических признаков.

Данная часть экзамена направлена на проверку сформированности профессиональных навыков визуального анализа и умения работать с художественным образом как историческим источником.

Общие требования к ответу

Экзаменационный ответ должен быть:

- логически выстроенным;
- аргументированным;
- опирающимся на теоретические положения курса;
- выполненным с использованием профессиональной терминологии;

- грамотно оформленным с точки зрения устной речи.

Особое внимание уделяется способности студента анализировать произведение искусства не только как исторический объект, но и как художественную систему.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Экзамен оценивается по пятибалльной системе, при этом учитываются:

- глубина знаний по истории искусства Древнего мира с опорой на теоретические положения отечественного и зарубежного искусствознания;
- полнота усвоения программного материала;
- логичность и последовательность изложения, умение формулировать обобщения и выводы в соответствии с поставленным вопросом;
- владение профессиональной терминологией;
- соблюдение норм литературной речи.

К экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие практические и контрольные задания, предусмотренные программой дисциплины, и не имеющие академических задолженностей.

Критерии оценки

Оценка «отлично»

- глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры дисциплины;
- свободное владение понятийным аппаратом, терминологией истории искусства и методами формально-стилистического анализа;
- умение самостоятельно анализировать произведения архитектуры, скульптуры и живописи Древнего мира;
- аргументированные выводы, основанные на теоретических знаниях;
- логичное, последовательное и грамотное изложение материала без существенных ошибок.

Оценка «отлично» может быть также выставлена за краткий, точный и концептуально выстроенный ответ на сложный проблемный вопрос.

Оценка «хорошо»

- знание основного программного материала при наличии незначительных пробелов;
- в целом правильное использование терминологии;
- изложение материала достаточно последовательное, однако не полностью систематизированное;
- выводы обоснованы, но содержат отдельные неточности;
- анализ произведения выполнен корректно, но не в полной мере раскрывает его художественную специфику.

Оценка «удовлетворительно»

- наличие существенных пробелов в знании материала;
- фрагментарность и несистемность изложения;
- затруднения при использовании научной терминологии;
- слабая аргументация и недостаточно развитые навыки анализа;
- существенные ошибки в выводах.

Оценка «неудовлетворительно»

- основное содержание дисциплины не усвоено;
- отсутствует понимание ключевых этапов развития искусства Древнего мира;

- неспособность выполнить анализ произведения;
- грубые фактические ошибки;
- отсутствие логики и аргументации.

8. Перечень примерных контрольных вопросов

Раздел I. Искусство первобытного общества

1. Происхождение художественной деятельности и её функции в первобытной культуре.
2. Синкретизм первобытного сознания и его отражение в искусстве.
3. Палеолитическая живопись: основные памятники и проблемы интерпретации.
4. Композиционные принципы наскальной живописи.
5. Проблема движения и времени в палеолитическом искусстве.
6. Пластика малых форм в эпоху палеолита.
7. Образ женщины в первобытной скульптуре.
8. Орнамент и его значение в формировании художественного мышления.
9. Мегалитическая архитектура: типология и символика.
10. Пространственное мышление в искусстве первобытности.

Раздел II. Искусство Древнего Египта

11. Искусство Древнего Египта как целостная художественная система.
12. Роль религиозных представлений в формировании египетского искусства.
13. Египетский канон: пропорциональная система и её значение.
14. Принцип фронтальности и составного изображения.
15. Скульптура Древнего царства: особенности пластического языка.
16. Искусство Среднего царства: изменения в трактовке образа.
17. Искусство Нового царства и амарнский период.
18. Архитектура пирамид и её символический смысл.
19. Храмовая архитектура Египта: структура и художественная программа.
20. Рельеф и настенная роспись: композиция и цветовая система.

Раздел III. Искусство Месопотамии и Передней Азии

21. Искусство Шумера: ранние формы монументальной традиции.
22. Аккадская пластика и проблема индивидуализации образа.
23. Вавилонское искусство: архитектура и рельеф.
24. Ассирийские дворцовые рельефы: композиция и повествование.
25. Образ власти в искусстве Месопотамии.
26. Зиккурат как архитектурный тип.
27. Искусство Ахеменидского Ирана: формирование имперского стиля.
28. Персеполь: архитектурно-художественная программа.
29. Декоративная система и орнамент в искусстве Передней Азии.
30. Сравнение художественных систем Египта и Месопотамии.

Раздел IV. Эгейский мир и Древняя Греция

31. Крито-микенская культура: особенности архитектуры и живописи.
32. Микенская архитектура и проблема монументальности.
33. Геометрический стиль в раннегреческом искусстве.
34. Архаическая скульптура: курос и кора.
35. Проблема становления пластического языка в архаике.
36. Понятие канона в классической Греции.
37. Поликлет и его «Канон».

38. Контрапост как пластическое открытие.
39. Архитектура классической Греции: дорический и ионический ордер.
40. Парфенон: архитектурная и скульптурная программа.
41. Скульптура высокой классики: идеал и гармония.
42. Искусство поздней классики: новые тенденции.
43. Эллинизм: исторические предпосылки и художественные особенности.
44. Пространственная динамика и драматизм в скульптуре эллинизма.
45. Роль Пергама в развитии эллинистического искусства.

Раздел V. Искусство Древнего Рима

46. Формирование римского художественного языка.
47. Республиканский портрет и веризм.
48. Императорский портрет: идеализация и политическая функция.
49. Исторический рельеф в искусстве Рима.
50. Архитектура Древнего Рима: арка и свод как конструктивные открытия.
51. Пантеон и проблема внутреннего пространства.
52. Колизей как пример синтеза инженерии и искусства.
53. Градостроительные принципы Рима.
54. Влияние римского искусства на европейскую традицию.

Обобщающие проблемные вопросы

55. Канон как художественный принцип в искусстве Древнего мира.
56. Эволюция представлений о человеке в древнем искусстве.
57. Пространство как художественная категория от первобытности до Рима.
58. Образ власти в древних художественных системах.
59. Сравнительный анализ художественных моделей Востока и античности.
60. Значение искусства Древнего мира для формирования европейской художественной традиции.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Абрамова З. А. Животное и человек в палеолитическом искусстве Евразии. СПб.: Европейский Дом. 2005. 352 с.
2. Абрамова З. А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.; Л.: Наука, 1966. 223 с.
3. Акимова Л. И. Античное искусство // История искусства. М.: Искусство – XXI ве, Республика, 2003
4. Алексеев А. Ю. Хронография Европейской Скифии. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2003. 416 с.
5. Артамонов М.И. Сокровища саков. М.: Искусство, 1973. 279 с.
6. Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов. М.-Л.: Искусство, 1966. 380 с.
7. Бадер О. Н. Каповая пещера. Палеолитическая живопись. М.: Наука, 1965. 32 с.
8. Блэк В.Б. Искусство народов Кавказа медного и бронзового века – История искусства народов СССР, Т.1, М., 1971;
9. Брунов Н. И. Памятники афинского Акрополя. Парфенон и Эрехтейон. М.: Искусство, 1973
10. Виппер Б. Р. Искусство Греции. М.: Искусство, 1972

11. Всеобщая история архитектуры. Т. 1 – 2. М.: Издательство литературы по строительству, 1970-1973
12. Всеобщая история искусства. Под ред. Д.А. Чегодаева. Т. 1. М.: Искусство, 1956
13. Гимбутас М. Цивилизация Великой Богини: Мир Древней Европы. М.: 2006.
14. Давыдова Л. И. Искусство Древней Греции. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008
15. Доманский Я.В. Художественная бронза Кавказа. М.: Искусство, 1984. 238 с.
16. Дэвлет Е.Г. Дэвлет М.А. Мифы в камне. Мир наскального искусства России. М.: Алетейа. 2005. 472 с.
17. История искусства зарубежных стран. Под ред. М.В. Доброклонского и А.П. Чубовой. Т.1. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1979; 2008
18. Колпинский Ю. Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. М.: Искусство, 1970
19. Лосева И.М. Искусство Древней Месопотамии. М., 1946;
20. Лосева Н. М., Сидорова Н. А. Искусство Этрурии и Древней Италии. Очерки. М.: Искусство, 1988
21. Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана – М., 1977;
22. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта – М., 1970;
23. Медведская И.Н. Древний Иран накануне империй. СПб. 2010.
24. Мириманов В. Б. Первобытное и традиционное искусство. М.: Ис¬кусство; Dresden: Ver. der Kunst., 1974. 319 с.
25. Монгаит А.Л. Археология Западной Европы. Т.2: Бронзовый и железный век. М.: Наука. 1974. 360 с.
26. Монгаит А.Л. Археология Западной Европы. Т.I: Каменный век. М.: Наука, 1973. 355 с.
27. Мошинская В. И. Древняя скульптура Урала и западной Сибири. М., 1976. 132 с.
28. Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. М., 1984.
29. Оборин В.А., Чагин Г.Н. Чудские древности Рефея. Пермский звериный гиль. Пермь, 1988.
30. Окладников А.П. Утро искусства. Л., 1967. 135 с.
31. Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища Томских писаниц. М., 1972.
32. Первобытное искусство. /Под общей редакцией Я.А. Шера. Кемерово, 1998.
33. Пиотровский Б.Б Искусство Урарту VIII-VI вв. Л., 1962
34. Полевой В. М. Искусство Греции. Древний мир. М.: Искусство, 1970
35. Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта. Раннее царство, Древнее царство. С.-Пб., 2008;
36. Пяткин Б..Ц., Мартынов А. И. Шалаболинские петроглифы. Кемерово,1985.
37. Ранние формы искусства. Сб. статей. М., 1972.
38. Ривкин Б. И. Античное искусство. М.: Искусство, 1976
39. Руденко С. И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани. М;, 1958.
40. Руденко С. И. Искусство Алтая и Передней Азии (середина 1 тыс. до н. э.). М.: Изд. восточ. лит., 1961. 64 с.
41. Рындина Н.В., Дягтерев А.Д. Энеолит и бронзовый век. М. 2002.
42. Савватеев ЮН. Залавруга. М.-Л., 1970.
43. Семенов Вл.А. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. СПб.:Азбука-Классика. 2008.592 с.
44. Сидорова Н. А., Чубова А П. Искусство Римской Африки. М.: Искусство, 1979
45. Соколов Г. И. Искусство Боспорского царства. М.: Издательство МЭИ, 1999
46. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М.: Искусство, 1971
47. Соколов Г. И. Искусство Древней Греции. М.: Искусство, 1980

48. Соколов Г. И. Ольвия и Херсонес (ионическое и дорическое искусство). М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 1999
49. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство, 1985. 298 с.
50. Филиппов А.К. Происхождение изобразительного искусства. Спб., 1997.
51. Флиттнер Н.Я. Культура и искусство Двуречья и соседних стран – Л.-М., 1958
52. Формозов А. А. Наскальные изображения и их изучение. М.,1987.
53. Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству. М.: Наука, 1969. 255 с.
54. Фролов Б. А. Первобытная графика Европы. М., 1992.
55. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. /Сост. И.А.Химик. СПб. 1994.
56. Чайлд Г. У истоков европейской цивилизации. М.: Изд-во иностр. лит., 1952. 467 с.
57. Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала. Ч. 1. М.: Наука, 1964. 52 с.
58. Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала. Ч. 2. М.: Наука, 1971. 120 с.
59. Чубова А. П. Иванова А. П. Античная живопись. М.: Искусство, 1967
60. Чубова А. П. Искусство Европы I-IV вв. М.: Искусство, 1970
61. Чубова А. П., Касперавичюс М. М., Саверкина И. И, Сидорова Н. А. Искусство Восточного Средиземноморья I-IV веков. М.: Искусство, 1985
62. Чубова А. П., Сидорова Н. А. Искусство римской Африки. М.: Искусство, 1979
63. Шер Я. А. Первобытное искусство. Кемерово: Кемеровский университет. 2006.
64. ШерЯ.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука,1980. 328 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. «История Древнего Востока» в 3-х томах. Т.1 под ред. И. М.Дьяконова – М., 1983; Т.2 под. ред. Г.М. Бонгард-Левина – М., 1988; Т.3 под. ред. А.В.Седова – М., 2004;
2. Авеста в русских переводах под ред. И.М.Стеблин- Каменского – С.Пб., 1998;
3. Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (III – начало I тыс. до н. э.). СПб.: Дмитрий Буланин, 2002
4. Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. СПб.: Алетейя, 1998
5. Античная Греция (под ред. Е.С. Голубцовой, Л.П. Маринович, А.И. Павловской, Э.Д. Фролова). Т. I - II. М.: Наука, 1983
6. Античная цивилизация. Под редакцией В.Д. Блаватского. М.: Наука, 1973
7. Античность как тип культуры. Отв. ред. А.Ф.Лосев. М.: Наука, 1988
8. Ассиро-Вавилонский эпос переводы В.Шилейко под ред В. Емельянова – С.Пб., 2007;
9. Библия, Ветхий завет. Синодальный перевод, любое издание;
10. Боннар, Андре. Греческая цивилизация. Т. I-III. Пер. с франц. О. В. Волкова. Предисловие проф. В. И. Авдиева. М.: Искусство. 1992
11. Вильхельм Г. Древний народ хурриты. М., 1992
12. Винкельман, Иоганн Иоахим. История искусства древности. Малые сочинения. СПб.: Алетейя, 2000
13. Гаврилов А. К. Петербург в судьбе Генриха Шлимана. СПб.: Коло. 2006
14. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. М. 1995, 2004
15. Герни О. Хетты. М., 1987;
16. Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб.: Алетейя, 1995
17. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. СПб.: Алетейя, 1995
18. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. СПб.: Алетейя, 1995
19. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985;

20. Егоров А. Б. Рим на грани эпох: проблемы рождения и формирования принципата. Л.: Изд-во ЛГУ,1985
21. Жебелев С. А. Введение в археологию. Петроград: Наука и школа, 1923
22. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. С.-Петербург, "Марс", 1995 (по изданию 1914 г.)
23. Ильинская Л. С. Легенды и археология. Древнейшее Средиземноморье. М.: Наука, 1988
24. Ирмшер И., Ионе Р. Словарь античности. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1989.
25. Каллистов Д. П. Античный театр. Л.: Искусство, 1970
26. Кнабе Г. С. Древний Рим – история и повседневность. М.: Искусство, 1986
27. Ковалев С. И. История Рима: Курс лекций. Под ред. Э.Д.Фролова. Л.: ЛГУ, 1986
28. Крюкова В.Ю. Зороастризм. С.-Пб.,2005;
29. Культура древнего Рима. Отв. ред. Е.С. Голубцова. Т. 1-2. М.: Наука, 1985
30. Левек Пьер. Эллинистический мир. (Пер. с франц.). М.: Наука, 1989
31. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. Общая редакция, вступительная статья и примечания Г.М. Фридлендера. М.: ГИХЛ, 1957
32. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Последние века. Кн. I и II. М.: Искусство, 1988
33. Лосев А. Ф. Эллинистическо-римская эстетика. I-II вв. н. э. М.: Издательство Московского университета, 1979
34. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 1993
35. Лурье С. Я. История Греции. Курс лекций. СПб.: Издательство С.-Петербургского Университета, 1993
36. Матье М.Э Мифы древнего Египта – М.-Л., 1956
37. Моммзен Т. История Рима. Подготовка текста и примеч. Ф.М. Лурье. СПБ.: Лениздат, 1993
38. Наговицын А.Е. Магия Хеттов. М., 2004;
39. Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. С.-Пб., 2000;
40. Пиотровский Б.Б. – Орбели И.А. Ванское царство (Урарту) – М., 1959;
41. Рак И.В. Мифы Древнего Египта – С.Пб., 1993
42. Садаев Д.Ч. История древней Ассирии. М., 1979;
43. Сергеенко М. Е. Простые люди древней Италии. М.: Наука, 1964
44. Сергеенко М. Е. Ремесленники древнего Рима: Очерки, М.: Наука, 1968
45. Струве В.В. Государство Лагаш. М., 1961;
46. Таруашвили Л. И. Искусство Древней Греции. Словарь. М.: Языки славянской культуры, 2004
47. Тронский И. М. История античной литературы. М.: Высшая школа, 1983
48. Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII – середина XIX в.). СПб.: Наука, 2002
49. Федорова Е. В. Императорский Рим в лицах. М.: Издательство Московского университета, 1979
50. Формозов А. А. Страницы истории русской археологии. М.: Наука, 1986
51. Фролов Э. Д. Русская наука об античности. Историографические очерки. СПб. Издательство Санкт-Петербургского Университета. 1999
52. Хинц В. Государство Элам – М., 1971;
53. Хрестоматия по истории Древнего Востока в «-х томах под. ред. М.А. Коростовцева,И.С Кацнельсона, В.И. Кузищина – М., 1980;
54. Хрестоматия по истории древнего Рима. Под ред. В.И.Кузищина. М.: Высшая школа, 1987
55. Шифман И. Ш. Цезарь Август. Л.: Наука, 1990
56. Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») пер. И.М Дьяконова – С.Пб.,1961 или 2006 (репринт)

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

Изучение дисциплины «Искусство Древнего мира» требует от студента сосредоточенности, систематической работы и развитого аналитического мышления. Курс охватывает длительный исторический период – от первобытного искусства до культуры Древнего Рима – и предполагает глубокое понимание закономерностей формирования художественных систем, эволюции пластического языка, архитектурного мышления и образа человека в искусстве. Освоение материала требует внимательности, умения сопоставлять явления разных эпох и видеть внутреннюю логику развития художественной формы.

Посещение лекций является необходимым условием полноценного освоения дисциплины. Структура курса построена в хронологической последовательности и отражает этапы становления художественного сознания древних цивилизаций. В ходе лекционных занятий студенту рекомендуется внимательно фиксировать основные теоретические положения, особенности художественных систем, изменения в области архитектурной конструкции, пластики, композиции и пространственного мышления. Особое внимание следует уделять анализу иллюстративного материала: архитектурных сооружений, скульптурных памятников, рельефов и произведений живописи. В конспекте необходимо отмечать ключевые композиционные принципы, пропорциональный строй, характер пластики, особенности канона и стилистические признаки эпохи.

Семинарские занятия являются неотъемлемой частью учебного процесса и направлены на развитие навыков профессионального анализа произведений искусства. Базой для семинаров служит самостоятельная работа студента: изучение литературы, составление библиографии, подготовка докладов и презентаций, систематизация материала и формулирование выводов. В ходе семинаров студент должен продемонстрировать умение применять различные методы анализа – формальный, образно-стилистический, иконографический, сравнительный. Особое значение имеет способность рассматривать произведение искусства как целостную художественную систему в единстве формы, содержания и исторического контекста.

Подготовка к семинарским выступлениям предполагает чёткую структуру изложения: постановку проблемы, логически выстроенный анализ, аргументированные выводы. Иллюстративный материал должен сопровождаться корректными подписями (название памятника, культура, эпоха, место хранения). Студенту рекомендуется обращать внимание на культуру научной дискуссии, точность терминологии и последовательность аргументации. Семинар предполагает самостоятельность суждений, умение сопоставлять художественные явления разных цивилизаций и обосновывать собственную позицию.

При пропуске лекционного или семинарского занятия по уважительной причине студент обязан самостоятельно восполнить материал, используя конспекты, учебную литературу и консультации преподавателя. При отсутствии более чем на 50% занятий по дисциплине рекомендуется повторное изучение курса.

Итоговой формой контроля является устный экзамен, представляющий собой комплексную проверку теоретической подготовки и сформированности навыков визуального анализа. Экзамен состоит из двух частей. Первая часть включает ответы на два теоретических вопроса по билетам, охватывающих основные разделы курса. Вторая часть представляет собой анализ визуального материала: студенту предлагаются изображения памятников искусства Древнего мира, по которым необходимо определить, что изображено, к какой культуре относится произведение, в какую эпоху оно создано и какое место занимает в истории искусства.

Экзамен направлен на выявление не только объёма знаний, но и способности к самостоятельному аналитическому мышлению, умению работать с художественным

образом как историческим источником, видеть конструкцию формы, пропорциональный строй, стилистические особенности и значение памятника в развитии мировой художественной традиции.

Посещение музеев и самостоятельная работа с изобразительным материалом рекомендуется как обязательная часть подготовки. Непосредственное знакомство с произведениями искусства позволяет глубже понять масштаб, материальность и пространственные особенности памятников, что существенно повышает качество профессионального анализа.

Освоение курса «Искусство Древнего мира» формирует фундамент профессионального художественного мышления, необходимого для дальнейшей работы в области теории, истории и практики искусства.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОСТОКА»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Искусство Средних веков и Востока» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составилидоцент,_____профессор кафедры зарубежного искусства А.А. Курпатова,

_____старший преподаватель Т.И. Животовский

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программ
4. Содержание и структура дисциплины
5. Объём дисциплины и виды учебной работы
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «Искусство Средних веков и Востока» посвящена изучению зарубежного искусства IV-XIV веков.

В результате освоения дисциплины студент обретает расширенные сведения об исторических этапах развития искусства Зап.Средневековья, знакомится с основами традиционной национальной эстетики Индии, Китая, Японии, Кореи, стран Юго-Восточной Азии и ислама.

В рамках изучения дисциплины студент приобретает следующие навыки – умение раскрыть и проанализировать наиболее важные закономерности художественных процессов в отдельных странах; отличить внутрирегиональные художественные связи; охарактеризовать признаки общности нормативов и эстетических принципов искусства регионов; проанализировать особенности их национальных интерпретаций.

Цель курса: формирование основных представлений о наиболее важных характеристиках, ценностных ориентирах и функциях искусства Средних веков и Востока.

Задачи курса:

- систематизировать полученные знания о различных видах искусства Западной Европы IV-XIV их специфике;
- продемонстрировать разнообразие художественных стилей на этом историческом этапе;
- познакомить с ключевыми произведениями изобразительного искусства и архитектуры этого времени и выявить их национальное своеобразие;
- сформировать понимание особенностей изобразительного языка Средневековья, проявившихся как в архитектуре, преимущественно храмовой, так и в скульптуре и живописи, как монументальных, так и малых форм;
- создание целостной картины искусства Востока от периода неолита до середины XIX века как неотъемлемой части системы мировоззренческих, духовных ценностей, сложившихся в конкретной традиции;
- сформировать представление об историческом пути искусства индуизма, буддизма, ислама, китайского. Японского, корейского, индийского искусства, и о связи искусства Востока с древнейшими формами искусства;
- познакомить студентов с историей живописи, графики, скульптуры в контексте развития художественной культуры стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии от древнего периода до XIX века;
- сформировать целостное представление об истоках и главных проблемах зарубежного искусства;
- дать представление об основных направлениях, течениях и тенденциях в художественных процессах искусства Китая, Японии, Индии, Юго-Восточной Азии, Арабского Востока периода средневековья;
- познакомить студентов с ролью традиции и канона в искусстве Востока и социального статуса мастера в восточном обществе;
- показать роль синтеза различных видов искусств как характерную особенность искусства Востока;
- систематизировать полученные знания о различных видах искусства стран Востока данного периода, представление об их специфике и жанрах.

Дисциплина включает теоретические (лекции), а также предполагает задания для самостоятельной работы студентов.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные этапы развития изобразительного искусства Средних веков и Востока; памятники, имена и произведения выдающихся мастеров Западного Средневековья и Востока; национально-культурные особенности искусства Средних веков и Востока; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области зарубежного искусства IV-XIV вв.

уметь: анализировать произведения изобразительного искусства Средних веков и Востока; использовать различные приемы и методы критического анализа источников; переосмыслять и использовать приемы и методы исторических стилей и направлений в собственном творчестве

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 курса в профессиональной подготовке выпускника

Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть. Учебная дисциплина «Искусство Средних веков и Востока» тематически и содержательно-методологически связана с общеобразовательными курсами по всеобщей истории, с истории мировых религий, истории философии.

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

Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 36 часов, 1 з. е.	
	Всего	1 курс, 2 семестр
Лекционные занятия	32	32
Самостоятельная работа	4	4

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

№	Название темы с кратким содержанием	Виды

п/п		занятий, часы
		Лекции
1	**Введение в дисциплину «История искусства Западного Средневековья» и его место в истории искусства.** Исторические условия развития искусства Средневековья в Западной Европе. Основные проблемы курса: терминологическая, хронологическая, историографическая. Бытование средневековых памятников: проблемы сохранности и модернизации, опыт прошлого и современность. Основные методы изучения средневековых памятников: иконографический, иконологический, формальный, стилистический, социологический, междисциплинарный.	2
2	**Раннехристианское искусство III-V веков.** Раннехристианские памятники поздней Античности и их значение для искусства Средневековья. Причины появления раннехристианской архитектуры. Первые храмы и основные архитектурные решения, ставшие образцами для последующих построек. Первые римские базилики, их история и современное состояние: Сан Пьетро, Сан-Паоло фуори ле мура, Сан Лоренцо, Сан Джованни ин Латерано, Санта Мария Маджоре. Центрические храмы: Сан Стефано Ротондо, мавзолей Санта Констанца. Равеннские постройки V века. Споры о возможности существования изобразительного искусства, проблема антропоморфных образов. Техника мозаики и ее происхождение. Учение о природе Божественного света Псевдо-Дионисия Ареопагита. Мозаичные комплексы Рима и Равенны.	
3	**Западноевропейское искусство V-X веков. Дороманский период. Искусство христианских варварских королевств.** Падение Римской империи, великое переселение народов. Формирование варварских королевств и их христианизация. Германские культурно-этнические компоненты в искусстве Средиземноморья. «Полихромный стиль», новые материалы и техники обработки драгоценных металлов. Орнаментика как основа германской изобразительной традиции. Чезенский клад. Мозаики в базиликах Равенны. Мавзолей Теодориха – памятник остготскому королю. Скульптура алтаря и кивория в церкви Сан Мартино в Чивидале. Вестготская Испания, особенности культурного ландшафта до арабского завоевания 711 года. «Полихромный стиль» в ювелирных изделиях вестготских мастеров. Церковные постройки вестготов. Особенности книжной миниатюры - Пятикнижие Ашбернхейма. Государство франков и деятельность Меровингов. Понятие «Меровингского ренессанса», введенное Эрвином Панофским. Изделия «полихромного стиля»: находки из гробницы Хильдерика и королевы Арнегунды. Меровингская базилика и ее особенности. Основные центры (западный и северо-восточный) изготовления рельефов для саркофагов, надгробий и капителей. Монастырские скриптории Корби, Луксейла, Флёри – важнейшие центры изготовления книги. Новые принципы	2

	оформления манускриптов. Завоевание Британских островов англосаксами и ютами. Особое положение Ирландии. Предметы «полихромного стиля», клад в Саттон-Ху и находки в Южной Англии. Каменные кресты Ирландии и Нортумбрии как пример зарождения и трансформации монументальной пластики. Англо-ирландская книжная миниатюра, происхождение и особенности. **Искусство Каролингской и Оттоновской империй.** Каролингская империя – попытка создания христианской империи на территории Европы. «Каролингский Ренессанс» - обращение к традициям Античности. Новые художественные и политические центры – Аахен, Хильдесхайм и др. Императорские пфальцы в Аахене и Ингельхайме. Капеллы в Аахене, резиденции Карла Великого и в Жерминьи-де-Пре, резиденции епископа Теодульфа. Особенности каролингских базилик. План Санкт-Галленского аббатства и церкви монастыря Сен-Рикьё. Монастырь в Лорше. Монументальная живопись: комплекс фресок в Мюстайре, мозаика апсиды в Жерминьи-де-Пре. Императорские и придворные центры книжной миниатюры: Аахен, Реймс, Тур и Мец. Придворная школа Карла Великого и Дворцовая школа книжной миниатюры. Появление локальных школ - Реймсской, Турской и Мецской при преемниках Карла Великого. Оттоновская империя – новая попытка объединения христианских земель. Саксонская династия германских императоров, создание Священной римской империи германских народов. Понятие «Оттоновского ренессанса». Особенности архитектуры оттоновской империи. Так называемая «саксонская школа». Фресковые комплексы церквей на острове Рейхенау. Основные центры книжной миниатюры: Трир, Рейхенау, Кёльн, Регенсбург. Скульптура Оттоновского времени. Бронзолитейные мастерские епископа Бернварда в Хильдесхайме.	
4	**Романское искусство Европы XI-XII веков.** Европа в период зрелого Средневековья. Развитие монастырей и культа почитания реликвий. Паломнические движения. Основные центры и пути паломников и их связь с развитием архитектуры. Происхождение понятия романский стиль и его условность. Конструктивные особенности романского храма, развитие базиликального типа культового сооружения. Тип церквей на путях паломничества. Монастырь в Клюни – центр реформы бенедиктинских монастырей. Цистерцианская архитектура. Рейнская школа архитектуры и школа Хирсау в Германии. Императорские соборы в Шпайре, Майнце, Вормсе. Соборы с двойной ориентацией. Гражданское строительство. Императорские пфальцы – памятники Гослара и Хельнхаузена. Раннехристианские и античные традиции, их роль в становлении нового романского стиля в Италии. Культовые здания северной Италии. Создание новых типов общественных зданий: дома ремесленных цехов и купеческих гильдий, ратуши, городские суды (ратуши в Брешии и Комо). Инкрустационный стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Крепостной характер гражданской архитектуры. Переплетение византийских, романских и мавританских элементов в художественной культуре юга Италии и Сицилии. Элементы мавританского декора в соборах Чефалу и Монреале, а также в Палатинской капелле Палермо. Монументальный рельеф – основная форма романской скульптуры, его местоположение и значение в	2

	христианской базилике. Дискуссии о времени и месте возникновения монументальной скульптуры. Ранние памятники Лангедока. Мастерские Тулузы, скульптурный комплекс аббатства Сен-Пьер в Муассаке на юге Франции и скульптурные композиции в тимпанах бургундских церквей на севере. Монументальная живопись во Франции XI – XII веков. Фрески светлых и синих фонов. Первые витражи: Аугсбург, Сен-Дени, происхождение, технология. Ковер из Байё. Религиозные и светские сюжеты в итальянской монументальной скульптуре. Деятельность мастера Виллегельма в соборе в Модене, мастера Никколо в Сан Дзено в Вероне. Бенедетто Антелами и его работы в Парме и Фиденце. Влияние Византии и развитие романского стиля в монументальной живописи Италии. Аббатство Монтекассино – крупный художественный центр южной Италии. Ломбардская школа живописи. Циклы фресок Сан Винченцо в Гальяно и Сан Пьетро аль Монте близ Чивате. Скульптура Каталонии и ее связь с французскими памятниками Лангедока. Портал ювелиров и Портик Славы собора Сантьяго де Компостела. Деревянная скульптура Испании (триумфальные кресты, круглая раскрашенная скульптура). Монументальная живопись Каталонии. Мастер из Педрета. Фрески церквей Сан Клементе и Санта Мария в Тауле. Испанские расписные антепендиумы.	
5	**Готическое искусство.** **Готическое искусство Франции.** Возникновение готического стиля во Франции. Аббатство Сен-Дени и деятельность аббата Сугерия. Собор Парижской Богоматери. Готические соборы Франции – в Сансе, Лане, Шартре, Амьене, Реймсе. Светская архитектура. Замки и крепости XIII-XIV вв. Папский дворец в Авиньоне. Городские ратуши и их типы. Французская готическая скульптура, рождение статуарной пластики в первой половине XII века. Портал аббатства Сен-Дени и «Королевский портал» Шартра. Иконографические и композиционные особенности скульптуры соборов в Шартре, Амьене, Реймсе, Бурже. Расцвет витражного искусства во Франции XIII века. Витражи Парижа (Нотр-Дам де Пари, Сент-Шапель), Тура, Шартра, Буржа. Французская книжная миниатюра. Париж как центр изготовления рукописей. Альбом Виллара из Оннекура. Миниатюры Жана Пюселя, Жана Ленуара, Жакмара д'Эсдена, Андре Боневё, братьев Лимбург. «Богатейший Часослов герцога Беррийского» - коллективная работа лучших миниатюристов XIV-XV вв. **Готическое искусство Германии.** Культовая архитектура и влияние французских образцов на немецкое зодчество этого периода. Типы немецких готических соборов. Соборы раннего периода в Магдебурге, Марбурге, Бамберге и Наумбурге. Расцвет готической архитектуры в Кёльне, Страсбурге. Распространение соборов с одной башней на фасаде: Ульм и Фрейбург. Ганзейский морской союз и кирпичная готика в церквях Берлина, Потсдама, Любека. Светская архитектура: ратуши в Брауншвейге и Любеке, дома купеческих гильдий, госпитали Св. Духа в Нюрнберге и Любеке. Широкое применение конструкций фахверкового типа в гражданском и жилом строительстве. Религиозные и светские изображения в готической скульптуре Германии. Порталы соборов Бамберга, Магдебурга, Наумбурга, Страсбурга. Немецкая деревянная скульптура, триумфальные кресты и оформление леттнеров.	2

	Готический стиль в Англии и Италии. Хронологические особенности развития готического стиля в Англии. Конструктивные, декоративные особенности и своеобразие планов английских соборов, причины их стилистической неоднородности - Вестминстерское аббатство, соборы Кентербери, Линкольна, Солсбери, Личфилда, Дарема, Глостера и Уэльса. Скульптурный декор на фасадах готических храмов. Английские скульптурные надгробия. Епископское надгробие в Солсбери, надгробия Иоанна Безземельного в Рочестерском соборе и Эдуарда III в Вестминстерском аббатстве. Своеобразие развития готики на территории Италии, наследие романского стиля и возникновение проторенессансных тенденций. Базилика Св. Франциска в Ассизи, собор Св. Андрея в Верчелли, собор Санта Кроче во Флоренции, церковные постройки в Орвието и Сиене. Миланский собор – влияние северных образцов, участие немецких и французских мастеров в его строительстве. Венецианская готика – особый вариант развития стиля.	
6	**Введение в курс «Искусство средневекового Востока». Искусство Японии** Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса. Понятие традиционного общества или общества традиционного типа. Мировосприятие человека в традиционном обществе определяется существующим типом мировоззрения (мифология, религия). Западный и Восточный принцип мышления. **Восприятие искусства как особой сферы духовной жизни общества.** Своеобразие древней и оригинальной японской религии – синтоизма, взаимопроникновение буддизма и синтоизма, их симбиотическое выражение в искусстве Японии. Природа как мера всех вещей, в отличие от западной концепции, где «мера всех вещей – человек». Минимализм в выборе художественных средств. **Искусство Японии. Основные тенденции развития изобразительного искусства в периоды Дзёмон, Яёй, Кофун (4-3-тыс до н.э. -2 -6 вв н.э.) и период Асука (553-645).** Приводятся сведения о различных исторических эпохах, каждая из которых отмечена становлением черт характерных для японского искусства. Это периоды – Дзёмон, Яёй, Кофун, Асука. Прослеживается влияние культур Китая и Кореи на японское искусство, подчеркивается важная роль буддизма в культурном пространстве Японии. В теме раскрывается синтоистская основа японской культуры и японского искусства, определяющие всё их своеобразие, в частности такие черты, как «культура предания», традиция передачи знания «вне слов», принцип «*дзюн-гяк*у», отвечающий представлению японцев о бесконечной изменчивости Мира, стремлению к естественной красоте и гармонии. Анализируется важное понятие «Пути», проявляющееся во всех сферах культуры и искусства Японии: «путь поэзии», «путь чая», «путь сада».	1
7	**Буддийская архитектура и скульптура Японии периода Нара (645-794) и Хэйан (794-1185).** 1. «Эпоха законов». Сложение единой идеологии раннефеодального общества и как следствие этого — единой иконографической системы, основанной на стремлении к объединению пантеонов синтоизма и буддизма. Непрерывность древней и средневековой традиции. Столица Нара - возникновение города как организованного целого. Буддийский	1

	храмовый комплекс Тодайдзи («Великий восточный храм», VIII в.). Скульптура — вид искусства, с наибольшей полнотой вы разивший идеалы эпохи; формирование национального духовно-пластического идеала. Отступление от орнаментально-плоскостной манеры, проникновение реалистических черт, более свободная моделировка формы, органичная связь с декоративными деталями. Вариативность техник. Скульптура храмов Тодайдзи, Якусидзи, Кофукудзи. Иконография и художественный образ Мироку-босацу, бодхисатвы Каннон (от Кудара-Каннон к Фукукэдзяку-Каннон). Иератический характер портрета. Рассматривается процесс формирования японской буддийской скульптуры, создание собственной скульптурной школы, уже отличной от китайской и корейской на материале памятников монастыря Хорюдзи и Тодайдзи. Прослеживается становление живописи «*Ямато*-э» («Ямато – древнее название Японии»). Рассматриваются основные особенности женской живописи (*онна*-э) и мужской живописи (*отоко*-э). Характерное явление японского искусства – повествовательные свитки, иллюстрирующие знаменитые произведения, например, «Повесть о Гэндзи» (X в.), написанная придворной фрейлиной Мурасаки Сикибу. Рассматривается творчество наиболее выдающихся представителей японской культуры. Ослабление континентальных влияний, вызревание подлинно национальных черт японского искусства, сознательное сближение религиозных и светских форм творчества жизни посредством искусства, идеалов гармонии и духовности (возвышение жизни к прекрасному идеалу или одушевление отвлеченного идеала живыми жизненными смыслами). Религиозное созерцание как любование красотой, жизнь каждого дня как ритуал. Отсутствие разделения на светские и культовые постройки; появление типа буддийского храма-дворца. Амида-до («зал Амиды») монастыря Бёдоин близ Киото (храм Феникса, «увеселительный» дворец Фудзивара, 1053). Сложение нового типа жилища; синдэн-дзукури («спально-дворцовый стиль» дворец) как воплощение духовных идей эпохи в национальных архитектурных формах: материал, план, своеобразие фундамента, каркас, типы стен, роль крыши, оформление пола, потолка, колорит, фактура, роль мебели, произведений искусства, сада. Внутреннее пространство здания, не имеющее постоянных перегородок, зонирование с помощью ширм и занавесей. Размещение позади главного здания постройки для слуг и семьи хозяина. Открытая, охваченная с двух сторон галереями песчаная площадь перед главным зданием и непременный пейзажный сад. Моно-но-аварэ («очарование вещей») — специфическое понятие хэйанской эстетики. Сочетание функциональной целесообразности, декоративности, символики. Императорская резиденция Дайдайри в Хэйан (794–805) — утверждение двух стилей архитектуры. Кобо Дайси (Кукай) (774–835) — основатель буддизма Сингон. Почитание Будды Бесконечного Света Вайрочаны (Русяны). Изначальный свет, красота небытия в подлинном искусстве. Природа Будды во всех явлениях.	
8	**Особенности японского искусства периода Камакура (1185-1333). Направление скульптурной школы Кэй.** Новый этап развития скульптуры, основанный на достижениях периода Нара (645-794). Понимание портрета в религиозной скульптуре периода Камакура,	1

	последний расцвет религиозной скульптуры периода. Противостояние кланов Тайра и Минамото — гражданская война, приведшая к установлению первого в истории Японии сёгуната. Время господства нового феодального сословия буси (в европейской терминологии — самураев). Книга Бусидо («путь воина»). В период Камакура — утверждения самурайского сословия (наработка опыта ведения духовной жизни: осознание себя как особой общественной силы, проникновение в историческую миссию и т. д.). Скрытая полемика с изнеженной культурой Хэйан и развитие ее традиций, направленных на связь с эзотерическими буддийскими направлениями. Связь дзэн-буддизма и Бусидо. Скульптура периода Камакура — завершение развития ее средневековых форм. Возрождение стилевых черт пластики Нара в культовой скульптуре. Иератичность в портретах военачальников, патриархов, аскетов, бродячих проповедников. Статуя Уэсуги Сигэфуса (XIII в.); мастер Ункэй, статуя проповедника Мутяку (1208–1212). Новые технические приемы. Развитие принципов живописной школы ямато-э. Расцвет жанра военной эпопеи — гунки и связь с ним стиля повествовательных горизонтальных свитков эмакимоно. Изменение пространственного языка мандала. Предпосылки появления в культовой и светской живописи пейзажного жанра. Появление портрета. Мастер Фудзивара Таканобу. Портрет Минамото Ёритимо (XII в.) — выдающийся памятник средневекового искусства.	
9	**Живопись периодов Муромати и Момояма** (1333-1573; 1573- 1603). Творчество Сэссю (Тойо Ода). Развитие основных тенденций искусства предыдущей эпохи в атмосфере строгой простоты и «ласкающей глаз патины старины», сменившей воинственность и волевое противостояние человека миру времени Камакура. Борьба «замка и деревни». Две тенденции в развитии архитектурных форм: отказ от принципа скрытой конструкции, упрощение стиля синдэн-дзукури до сёин-дзукури (библиотека) и перерождение конструктивных прежде архитектурных форм в декоративные (хикимата). Кинкакудзи («золотой павильон», конец XII в.), Гинкакудзи («серебряный павильон», конец XV в.), павильон Тогудо — выразители основных архитектурных идей времени. Ландшафтная архитектура. Эволюция учения о природе от древности к Средневековью. Китайская теория пейзажной живописи шан-шуй («горы — воды») - основа развития эстетики японских садов. Теория сатори (просветления) в дзэн-буддизме — важнейший фактор канонической художественной системы сада. Японский сад — ландшафтная модель мира. Сады монастырей Рёандзи (вторая половина XV в.) и Дайтокудзи в Киото (начало XVI в.) — шедевры японского дзэнского сада. Метафизика монохромных пейзажных свитков (субоку-га). Канон и свобода творчества в произведениях Тойо Ода (Сэссю Тоё, 1420–1506). Формирование светской профессиональной школы и изменение стилистики живописи. Ширма (бёбу) и перегородка (фусума) — синтез картины и объемно-пространственной вещи. Декоративный стиль школы Кано: Кано Масанобу (1434–1530), Кано Матанобу (1476–1559).	1

	Период Момояма. Завершение расцвета культуры средневекового типа. Феномен дальнейшей секуляризации японского искусства: зрелость процессов сближения духовно-религиозной и светской форм творчества жизни, смена средневековой духовности декоративностью, выход к границам прежнего типа духовности и неосознанный поиск нового. Два лика красоты в культуре Момояма как продолжение традиционного средневекового диалога стилей: пышное великолепие мира феодальных замков-дворцов, мавзолеев и скромная простота мира чайной церемонии. «Золотой век» замковой архитектуры (оборонительный характер плана, объемно-пластическое решение, богатство и пышность декоративного оформления, функции административного, торгового и культурного центра). Замки-дворцы Химэдзи (1601-1609), Нидзё (начало XVII в.). «Мистерия чая» как отражение ситуации выхода на историческую арену городской культуры, третьего сословия, как компенсация несвободы, строгой регламентированности жизни, как небрежение жизнью во имя искусства, как своеобразная форма сближения духовно-религиозной и светской форм жизнетворчества. Сэн-но Рикю — «мастер чая» (1522–1591). Воздействие чайной церемонии на развитие прикладного искусства: эстетика материалов, керамика, «малая вселенная» икэбана (искусство составления букетов) и др. «Чайный» сад — разновидность дзэнского сада. Создание классического языка японской живописи. Распространение монументальной живописи. Метафизика полихромного пейзажа. Кано Эйтоку (1543–1590) и эволюция школы Кано.	
10	**Искусство периода Эдо (1603-1868).** В XVIII веке появилась цветная ксилография (укие-э). В ней работали знаменитые художники Хокусай и Утамаро. Японская ксилография была хорошо известна в Европе и оказала заметное влияние на европейскую живопись, особенно на импрессионистов. Самоизоляция Японии. Утрата способности официальной культуры к качественному развитию. Разнообразие техник, видов и жанров. Рождение театра Кабуки — одно из высших достижений эпохи. Голландская фактория в Нагасаки — «окно в Европу». Сохранение стиля традиционного японского жилого дома: стандартизация строительства, сложение модульной системы. Застройка городов как суммы традиционных жилых ячеек. Пышный многоцветный ансамбль мавзолеев Токугава в Никко и гармоничность дворца (виллы) Кацура близ Киото (XVII в.) — завершение традиционного диалога стилей в эпоху Средневековья. Открытия и потери в легком, радостном стиле сунуя дзукури. Эволюция японских садов. Светский сад как часть традиционно го жилого дома. Традиционное искусство садов позднего Средневековья.	1
11	**Искусство неолитического и Древнего Китая. Искусство неолитического Китая (VIII–III тыс. до н.э.).** Художественное наследие неолитического Китая: керамика. Искусство Древнего Китая (II–I тыс. до н.э.). Возникновение и начало становления китайского изобразительного искусства в контексте социокультурного и духовного развития Древнего Китая. Искусство эпохи Шан-Инь (XVII – XI вв. до н.э.). Художественное наследие иньское эпохи: бронза. Искусство эпохи Чжоу (XI – III вв. до н.э.). Важнейшие памятники и артефакты эпохи Чжоу. Темы, мотивы,	1

	образы и главные стилистические направления чжоуского искусства. Особенности развития изобразительного искусства Китая периода ранних империй (Цинь и Хань – III в. до н.э. - III в н.э.). Император Шихуанди династии Цинь в поисках бессмертия. Погребальная пластика, монументальная скульптура, стенописи, протостанковая живопись.	
12	**Искусство традиционного Китая эпох Цзинь, Южных и Северных династий.** Буддийское искусство в Китае. Распространение буддизма и буддийского искусства в эпоху Цзинь и в эпоху Южных и Северных династий. Влияние буддизма на культуру Китая. Значение художественной культуры Центральной Азии. Пещерные буддийские монастыри в Китае: архитектура, скульптура и настенные росписи. Буддийская храмовая архитектура Китая. Влияние чань-буддизма на китайскую живопись гохуа. Развитие живописи. Творчество Гу Кай-чжи (344–406), Лу Тань-вэй (работал в 450-х – 490-х годах), и Чжан Сэн-яо (ок. 500 – ок. 550).	1
13	**Искусство традиционного Китая эпох Суй, Тан, Сун и Юань.** Императорский Китай: столицы и дворцы. Архитектура и садово-парковое искусство. Пагоды танской и сунской эпох: основные конструктивные типы и региональные стили. Изобразительное искусство периода Тан (618–907). Творчество У Дао-цзы (680–740), Чжан Сюаня (713–741), Ли Чжао-дао (675–758), Хань Ганя (706–783), Ван Вэя (701–761). Северосунская академическая школа живописи и ее ведущие жанровые и стилистические направления. Школа «художников-литераторов». Живопись эпохи Южная Сун: академическая школа и чаньская живопись. Творчество Го Си (1000–1090), Су Ши (1037–1101) и Ма Юаня (1140–1225). Декоративно-прикладное искусство: изделия из фарфора, лака и других материалов. Изобразительное искусство периода Юань. Общая характеристика социокультурного развития Китая периода Юань (XIII – XIV века). Влияние нашествия монголов на развитие культуры и искусства. Перемещение крупнейших мастеров живописи в южные провинции. Иносказательный смысл картин. Роль подтекста в надписях на картинах. Творчество Цянь Сюаня (1239–1310). Творчество Ни Цзаня (1301–1374). Творчество Ван Мэна (1309–1385). Интерпретация тем орхидеи и бамбука в творчестве китайских живописцев У Чжэня (1280–1354), Ли Каня (1245–1320) и Гу Аня (XIV век). Развитие художественно-выразительных приемов, совершенствование изобразительной техники. Усложненность образов, интерес к разнообразию технических приемов и колористических сочетаний. Синтез поэзии, каллиграфии и живописи. Декоративность и орнаментальность надписей. Соотношение ритма живописи с ритмом каллиграфического почерка. Равнозначность живописи и поэзии: гармония визуального и смыслового начал художественного произведения. Литературность пейзажа. Противопоставление «искусства для себя» профессиональному искусству на заказ.	1
14	**Искусство позднего традиционного Китая эпох Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911).** Строительство императорской столицы — Пекина. Архитектура и садово-парковое искусство. Живопись. Развитие художественных школ: Чжэцзянской (Дай Цзинь), Сучжоуской (Шэнь Чжоу, Вэнь Чжэн-мин и т.д.). Творчество Дай Цзиня. Творчество Ю Вэя (1459–1508). Творчество живописца, каллиграфа и поэта Шэнь Чжоу (1427–1509). Творчество Тан Иня (1470–1523), творчество Дун Ци-чана (1555–1636). Новый стиль и принципы художественного творчества Сюй	1

	Вэя (1521–1593). Окончательное формирование особенностей минской пейзажной живописи в конце XVI – XVII веках. Живопись эпохи Цин (1644–1911). Китай как прообраз просвещенной империи для стран Европы. Основные мастера живописи: «четыре Вана» (Ван Ши-минь (1592–1680), Ван Цзянь (1598–1677), Ван Хуэй (1532–1717) и Ван Юнь-ци (1642–1715)), Чжу Да (1626–1705), Шитао (1642–1707), Джузеппе Кастильоне (1688–1766), «Восемь чудаков из Янчжоу» и др. Китайская народная картина-няньхуа. Декоративно-прикладное искусство эпох Мин и Цин: фарфор, лак, эмали и др. Традиционная китайская мебель.	
15	**Искусство стран ислама. Введение в курс** Мусульманство – самая молодая мировая религия и ведет свой отсчет с 610 года, когда архангел Джабраил (Гавриил) продиктовал первые пять аятов Корана пророку Мухаммеду. К моменту смерти Пророка в 632 голу уже сформировалось первое исламское государство – Арабский халифат. Распространение ислама и экспансия халифата продолжились при последователях Мухаммеда, четырех праведных халифах, когда мусульмане завоевывают территории современных Сирии, Ирака, Ирана, Палестины, Израиля, Египта, северной Африки.	1
16	**Архитектура первых средневековых мусульманских государств Ближнего Востока.** Первые крупные сохранившиеся памятники мусульманского искусства на Востоке относятся к периоду правления Арабским халифатом династии Омейядов (661-750). В Иерусалиме, на Храмовой горе, стоят одни из старейших построек мусульманского мира - **Купол Скалы** и **мечеть аль-Акса** (Отдаленная мечеть). Храмовая гора имеет для мусульман священный статус. Главная **мечеть Омейядов** располагалась в их столице, Дамаске (706-715 г.п.). Она представляет собой классический «**арабский» тип мечети**, созданный на основе планировки дома Пророка в Мекке.	1
17	**Светская архитектура Омейядов** представлена так называемыми **«замками пустыни»** - небольшими дворцами на территории Сирии и Иордании, имевшими не вполне ясное назначение (охотничьи дома, форпосты, стоянки, летние или зимние резиденции). Каменная крепость **Каср аль-Хейр аш-Шарки (727-728).**	1
18	**Искусство Аббасидов** отличают крупные градостроительные проекты (строятся Багдад и Самарра) и общий монументальный характер архитектуры. На смену компактным **«дворцам-замкам»** Омейядов приходят **«дворцы-города».**	1
19	**Мечеть Мутаваккиля** представляет также арабский тип мечети, но с молитвенным залом куда больших размеров и нефами, направленными перпендикулярно кибле, а также с типичным для аббасидского искусства громадным спиралевидным минаретом (аль-Мальвия).	1
20	**Архитектура западных земель ислама: Египет, Испания, Магриб. Египет** завоеван мусульманами в 642 году. Старейшая мечеть Египта – **мечеть ибн Тулуна** в Фустате (древнее название поселения на месте современного Каира, 879 г.п.). Мечеть выполнена в аббасидском ключе: построена по арабскому типу, с гипостильным базиликальным молитвенным залом и минаретом с наружной спиралевидной лестницей.	1

21	**Династия Фатимидов, возглавлявшая Египет с 909 года**, основала Каир в 969 году. Наиболее значительные мечети фатимидского Египта – **аль-Азхар** (972) и **аль-Акмар** (985) также соответствуют традиционному арабскому типу.	1
22	**Владычество мусульман в Испании** продолжалось 7 веков, с 711 по 1492 год. **Большая мечеть Кордовы**, строительство которой началось в 785/6 г., – первый крупный архитектурный памятник исламского искусства на Пиренейском полуострове.	1
23	Последний и наиболее яркий период расцвета **мусульманского искусства в Испании** пришелся на 13-15 века и связан с династией Насридов, управлявшей небольшим Гранадским халифатом на юге полуострова. Главный памятник Насридской архитектуры – дворцовый комплекс **Альгамбра** в Гранаде. Он относится к типологии «**дворца-города»** и объединяет множество зданий разнообразных назначений, а также парковые зоны. В своем наиболее полноценном виде дошли **дворец Комарес и дворец Львов.**	1
24	**Под понятием «магриб»** (от арабского «закат») подразумевают территории Северной Африки западнее Египта (Тунис, Алжир, Марокко и т.д.), объединенных общими художественными традициями. Старейшая мечеть этого региона – **Большая мечеть в Кайруане** (Тунис), или мечеть Укба, которая представляет собой типичный образец арабской мечети на Западе с характерной Т-образностью молитвенного зала.	0,5
25	**Исламское искусство в Иране и странах Средней Азии.** Мусульманское искусство Ирана и Средней Азии формировалось под сильным влиянием доисламских строительных традиций Персии. Основными чертами **«персидского» типа мечети** становится широкое использование куполов и **айванов.**	0,5
27	**Пятничная мечеть в Исфахане** (начало строительства относится к 8 веку). Мечеть принадлежит традиционному персидскому типу мечети с **4 айванами** (по одному на каждой из сторон внутреннего двора мечети).	0,5
28	**Персидская миниатюра.** Другой важной сферой художественной деятельности в Иране стала книжная иллюстрация, и сложилось несколько школ **персидской миниатюры** 14-16 вв. Миниатюра **Шираза** отличалась «монументальностью» стиля, несколько схожим с характером стенных росписей. **Тебризская миниатюра.** Миниатюристы **тебризской школы**, наоборот, большое внимание уделяли пейзажной среде и детализации, в их работах усиливалось декоративное начало, композиции отличались динамичностью и асимметрией, а палитра обогатилась на нюансы. Большое влияние на миниатюру Тебриза оказала дальневосточная, а, точнее, китайская изобразительная манера. **Багдадская** (лидер – Джунаид Султан) и **гератская** (лидер – Камаледдин Бехзад) школы миниатюры.	0,5
29	**Архитектура Индии эпохи Великих Моголов (16-17 вв.).** Большая группа могольских памятников связана со строительной деятельностью шаха Акбара Великого (1542-1605). Архитектура столицы империи Акбара, города **Фатехпур Сикри** («город победы», 1571-1586 г.п.), отмечена сильным влиянием местных индуистских художественных традиций. **Тадж Махал** (Агра, 1632-1653 гг.), был построен шахом Джаханом для	0,5

	супруги, Мумтаз-махал. Это развернутый архитектурный комплекс, включающий помимо усыпальницы и сада входные врата, а также мечеть и постоялый двор, расположенные по сторонам от гробницы.	
30	**Архитектура Османской Турции.** Династия Османов управляла Турцией на протяжении более чем шести веков (с 1299 по 1922 год), однако центральные памятники османской архитектуры относятся к 16 веку. До 15 столетия турецкие мечети строились, следуя преимущественно «арабскому» типу, однако после завоевания мусульманами Константинополя в 1453 году формируется новый **«османский» тип мечети,** отмеченный сильным влиянием архитектуры Византии.	0,5
31	Вершинами османского зодчества признаны три крупнейших мечети архитектора **Мимара Синана** (1489-1588): **Шехзаде** (Стамбул, 1543 г.), **Сулеймание** (Стамбул, 1551-1557) и **Селимие** (Эдирне, 1568-1574). Все три мечети, согласно мусульманский традиции, имеют внутренний двор с галереей по периметру и молитвенный зал. При этом мечети **Синана** «османского» типа построены по византийским принципам купольных храмов:	0,5
32	**Искусство Индии. Протоиндийская цивилизация III – нач. II тыс. до н.э.**	0,5
	Всего часов:	32

Форма контроля: зачет с оценкой во 2 семестре. При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.

Шкала оценки ответа студента на вопросы к зачету с оценкой:

В билете 2 теоретических вопроса, на которые студент должен дать устный ответ.

Шкала оценки – 5-балльная.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1	**Западноевропейское искусство Дороманского периода. Искусство периода варварских королевств.**	**Материал**: Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000; История искусства зарубежных стран. Т.2. Средние века и Возрождение: учебник для вузов /под ред. Ц.Г.Нессельштраус. М., 2003. **Задачи**: 1. Анализ взаимодействия германских и средиземноморских традиций в искусстве варварских королевств. 2. Определение основных ювелирных техник предметов	1

		полихромного стиля. 3. Анализ причин появления монументальной скульптуры в Меровингской Франции и англо-ирландском искусстве VII-VIII вв. 4. Анализ специфики англо-ирландской книжной миниатюры VII-VIII вв. **Темы для семинара:** 1.Архитектура остготской и лангобардской Италии, особенности планов и конструкций. 2. Мозаичный комплекс церкви Сан Аполлинаре Нуово в Равенне как синтез взаимодействия германских, средиземноморских и византийских традиций в монументальном искусстве остготской Италии. 3. Клад из Саттон-Ху и особенности орнаментики предметов полихромного стиля в англо-ирландском искусстве. 4. Кресты из Муна и Монастербойса: стилистические и иконографические особенности англо-ирландской монументальной скульптуры VII-VIII веков. 5.Орнаментализация художественной формы как основной принцип создания образа в Евангелиях из Дурроу, Эхтернаха, Линдисфарна, Личфилда и др.	
2	**Искусство Японии архитектура, скульптура и живопись до XVII века.**	**Материал:** Виноградова Н.А. Скульптура Японии III-XIУ вв. М., 1981. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве: Сборник научных статей. М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 299с. **Вопросы для самостоятельной работы:** 1.Сложение нового художественного языка в скульптуре буддизма, его приемы и особенности. 2.Новые виды и формы искусства в период Камакура. Искусство Дзэн (1185-1333)	1
3	**Искусство Китая**	**Материал:** 1.Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве: Сборник научных статей. - М.: Прогресс-Традиция, 2010. 2. Кравцова М.Е. История искусства Китая. СПб., 2004.	1

		Малявин В.В. Китай в XVI–XVII вв. Традиции и культура. М., 1995. 3. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 4. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, Триада, 2004. - 416 с. 5. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=460854 **Вопросы для самостоятельной работы:** 1. Изобразительное искусство эпохи Мин (1368–1644). Творчество Дай Цзиня, Ю Вэя (1459 – 1508), Шэнь Чжоу (1427 – 1509), Тан Иня (1470 – 1523), Сюй Вэя (1521 – 1593). 2. Архитектура Пекина эпохи Мин (1368-1644). 3. Изобразительное искусство эпохи Цин (1644–1911). Основные мастера живописи: Дун Цичан, Четыре Вана, Джузеппе Кастильоне, Ши Тао, Чжу Да, Восемь чудаков из Янчжоу и др.	
4	**Искусство ислама. Основные элементы и типология в архитектуре мусульманства.**	**Материал:** Буркхардт Т. Искусство ислама: Язык и значение. / пер. Н.П. Локман. Таганрог: Ирби, 2009. 288 с. Бренд Б. Искусство ислама. / пер. А. Гарькавого. М.: Издательство ФАИР, 2008. 336 с. Всеобщая история архитектуры: в 12 т. / под ред. Н.В. Баранова. Т. 8. М.: Стройиздат, 1969. 490 с. Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. М.: Искусство, 2002. 494 с.	0,5

		Вопросы для самостоятельной работы: 1.Архитектура мечети. Основные элементы и типология. 2.Мусульманская дворцовая архитектура. Альгамбра. 3.Архитектура могольской Индии.	
5	**Искусство Индии. Протоиндийская цивилизация III – нач. II тыс. до н.э.**	**Материал:** 1. Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века. Пер с итал. Бочкова И.-М.:АСТ-АСТРЕЛЬ, 2003.-296 с. 2.Тюляев С.И. Искусство Индии, III тыс.до н.э. VIIвек н.э.-М.: Искусство, 1988.-342с. **Вопросы для самостоятельной работы:** 1.Отличие протоиндийской цивилизации от египетской и месопотамской. 2.Раскопки в Хараппе и Мохенджо-Даро.	0,5
		Итого:	**4 часа**

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**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	**Знать:** –историю возникновения и основные художественные принципы искусства Средневекового Востока; – систему категорий и понятий, образующих ядро этой дисциплины; – ключевые источники и труды по истории зарубежного искусства от неолита до конца XIX века; **Уметь:** – проводить образно-стилистический анализ произведений изобразительного искусства, выявлять его стилистические особенности и жанровую	**5** «отлично»	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно и грамотно его применяет. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения. 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 цельного видения и аналитического мышления.

	специфику; – формулировать проблематику, цель и задачи научного исследования, осознавать логику и этапы проведения исследований; – проводить комплексное изучение памятников искусства – определять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства Востока; **Владеть:** –принципами проведения анализа художественного произведения изобразительного искусства и архитектуры; – навыками оформления результатов анализа произведения искусства; - навыками научно-практической работы с		

	произведениями искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций, а также в галереях и антикварных салонах; -навыками самостоятельной работы с научной литературой и библиографическими источниками; – понятийным и категориальным аппаратом дисциплины.		
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах		**4** «хорошо»	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне. Студент, в основном, понимает учебные задачи на каждом этапе обучения 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 результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах		**3** «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Нарушает последовательность при ведении работы. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
		2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки в работе. Демонстрирует **недостаточный уровень знаний, умений и навыков** при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.
		Зачет с оценкой	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его использует, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с решением при видоизменении задания, справляется с задачами и

			практическими заданиями, правильно ведет учебную работу. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 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 умение профессионального рисования, при этом допустимо наличие незначительных недостатков. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	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 научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении 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 поставленных 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 поставленных 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 поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится после изучения тематических разделов дисциплины ведущим педагогом, для чего используются следующие образовательные технологии:

1. **Дискуссия.** Преподаватель взаимодействует с группой как с целым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении сохраняется групповой способ общения, дискуссия. На таком занятии осуществляется сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели, принимает участие в коллективной выработке выводов и решений.
2. **Реферат.** Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
4. **Доклады.** Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущий контроль	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину, с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде рефератов и докладов, а также дискуссий во время лекционных занятий.	Темы учебных заданий.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-прослушивание)	Прослушивание регламентированного тематического задания, позволяющее провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы учебных заданий.

Промежуточный контроль *не предусмотрен*

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в

целом в процессе освоения дисциплины проводится во 2 семестре в форме зачета с оценкой.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет с оценкой	Студент должен ответить устно на контрольные вопросы к экзамену: в билете 2 теоретических вопроса. Шкала оценки – 5-балльная. Оценка дается ведущим педагогом по количественным и качественным показателям. Средство оценки знаний, умений и навыков студентов решать задачи, приближенные к профессиональной творческой деятельности через реализацию в устном ответе.	Данная форма оценочного средства требует обязательного присутствия студента на зачете с оценкой.

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Вопрос о происхождении христианского храма и базиликальный тип церковного здания.
2. Раннехристианская архитектура. Функциональное и композиционное разнообразие центрических сооружений.
3. Раннехристианские мозаики Рима и Равенны. Стилистические и композиционные особенности.
4. Монументальная скульптура христианских варварских королевств. Функциональные и стилистические особенности.
5. Основные центры изготовления рукописей в Европе в VI-VIII веках.
6. Каролингский ренессанс и продукция книжных скрипториев конца VIII – IX веков.
7. Аахенская капелла и образ Храма Гроба Господня в средневековом искусстве.
8. Особенности книжной миниатюры в Европе X- начала XI века. Оттоновский ренессанс.
9. Синтез романского искусства. Соотношение архитектуры, скульптуры и живописи.
10. Романские храмы на путях паломничества как особая типология церковных зданий Европы XII века.
11. Разнообразие конструктивных решений при возведении сводчатых перекрытий романских церквей и Бургундская школа архитектуры.
12. Иконографические особенности скульптурных тимпанов романских церквей Европы и эсхатологическая тематика.
13. Романская скульптура Франции. Школы Лангедока и Бургундии. Типологическое сходство и стилистические различия.
14. Романское искусство Италии. Архитектура, скульптура.
15. Романское искусство Германии. Архитектура, скульптура.
16. Монументальная живопись романского стиля в Европе.
17. Синтез готического искусства. Соотношение архитектуры, скульптуры и живописи.
18. Готическая архитектура Европы. Типологические и конструктивные особенности.
19. Готический собор как образ «реликвария» божественного света. Сен-Дени и аббат Сугерий.

20. Раннеготическая архитектура Франции. Конструктивные и композиционные особенности.
21. Архитектура Франции периода зрелой и поздней готики.
22. Готическая архитектура Англии. Периодизация, терминология, конструктивные и декоративные различия.
23. Готическая архитектура Германии. Типологическое и декоративное разнообразие.
24. Шартрский собор и программа скульптурной декорировки французских готических соборов.
25. Наумбургский мастер и готическая скульптура Германии.
26. Питер Парлерж и готическое искусство Чехии.
27. Концепция Пустоты, Небытия в дальневосточной философии, её отражение в японском искусстве.
28. Феномен синтеза искусств в истории дальневосточной (японской и китайской) культуры.
29. Эстетический феномен искусства каллиграфии.
30. Погребальная культура Древней Японии. Период Кофун. Искусство изготовления глиняных фигур ханива: основные темы и сюжеты.
31. Влияние синтоистского мировоззрения на разные сферы японского искусства.
32. Стилистические особенности архитектурных строений крупнейших в Японии синтоистских святилищ (Исэ-дзингу, Идзумо-тайся и др.)
33. Крупнейшие буддийские храмы и монастыри нарской поры (645-794). Их роль в развитии буддийской архитектуры и пластики.

8. Храмовый комплекс монастыря Хорюдзи – сокровищница буддийской архитектуры и скульптуры.
9. Основные темы и сюжеты буддийского искусства в период раннего средневековья.
10. Формирование национальной стилистические особенности школы живописи «ямато-э». Художественно-эстетические идеалы эпохи Хэйан, их отражение в архитектуре, скульптуре, словесности, живописи.
12. Искусство буддизма Чистой Земли: основные темы и сюжеты.
13. Развитие реалистической скульптуры в период Камакура. Направление Кэй в скульптуре. Развитие искусства эмакимоно.
14. Основы учения буддизма дзэн и его воздействие на японское искусство.
15. Театр Но – как пример синкретичности традиционного японского искусства.
16. Отражение эстетики буддизма дзэн в театре Но.
17. Единство эстетических принципов живописи тушью «суйбоку-га» и искусства «сухого» прихрамового сада.
18. Художественно-эстетическое наследие монаха-художника XV столетия Сэссю Тоё (1420–1506).
20. Развитие национальной пейзажной школы живописи тушью суйбоку-га.
21. Сюжеты и мотивы дзэнской живописи тушью (дзэн-га).
22. Японские феодальные замки и дворцы как выражение сути эпохи XVI столетия.
23. Эстетика и социальный смысл декоративных росписей. Художественные принципы школы Кано. (Сравнить с живописью XV в. суйбоку-га)
24. Искусство периода Эдо или Токугава. «Весёлые кварталы» - средоточие культурной жизни горожан в эпоху Эдо (1603-1868).
25. Особенности театрального искусства Кабуки. Кукольный театр Дзёрури. (Сравнить с художественно-эстетическими принципами театра Но)
26. Гравюра на дереве «укиё-э» как воплощение нового мироощущения эпохи. Основные темы и сюжеты. Творчество Судзуки Харунобу и Китагава Утамаро. Эстетика жанра бидзинга в гравюре на дереве «укиё-э».
27. Традиции и новаторство в творчестве Кацусика Хокусая. Рождение жанра пейзажа (фукэй-га)

28. Расцвет лирического пейзажа в гравюре «укиё-э». Творчество Андо Хиросигэ.
29. Рангакуся: проникновение западного искусства в Японии.
30. Влияние школы укиё-э на европейское искусство начала XX века.
31. Архитектура первых средневековых мусульманских государств Ближнего Востока.
32. Памятники периода правления Арабским халифатом династии Омейядов (661-750).
33. Архитектурные особенности главной мечети Омейядов в Дамаске (706-715).
34. Архитектура западных земель ислама: Египет, Испания, Магриб.
35. Старейшая мечеть Египта – мечеть ибн Тулуна в Фустате.
36. Исламское искусство в Иране и странах Средней Азии.
37. Архитектура Индии эпохи Великих Моголов (16-17 вв.).
38. Архитектура Османской Турции.
39. Мусульманская дворцовая архитектура. Альгамбра.
40. История археологических открытий Индии - Мохенджо-Даро и Хараппы.
41. Культурный диалог Индии с эллинистическим миром. Буддийское искусство периода Маурьев (317-185 до н.э.)
42. Буддийский комплекс в Санчи.
43. Рельефы ограды ступы в Бхархуте.
44. Искусство Кушанской империи I-II вв.
45. Основы иконографии индуистского пантеона. Божества Тримурти – Брахма, Вишну, Шива.
46. Памятники школы Матхуры.
47. Сложение иконографии Будды в школе Гандхары.
48. Памятники школы Амаравати.
49. Искусство Империи Гуптов (320-510).
50. Комплекс пещер Аджанты (Штат Махараштра).
51. Типы индийской храмовой архитектуры.
52. Могольская миниатюра. Ее генезис, сходство и отличие от школ персидской, гератской и самаркандской миниатюрной живописи.
53. Живопись Китая периода Сун как «золотого века» в китайской живописи. Жанры шань-шуй и хуа-няо.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Виноградова Н.А. Шань-шуй. Китайская пейзажная живопись. Эпохи, стили, направления. -СПб.: Белый город, 2014.
2. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды /Новая история искусства, СПб.: «Азбука», 2004.
3. Инухико Ёмота. Теория каваии. пер. с яп. яз. А. Беляев. - М.: Новое литературное обозрение, 2018.
4. Кужель Ю.Л. XII веков японской скульптуры. М.: Прогресс-Традиция, 2017.
5. Лебедева О. Искусство Японии на рубеже XIX-XX веков. Взгляды и концепции Окакура Какудзо. - М.: РГГУ, 2016.
6. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.
7. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, Триада, 2004. - 416 с.
8. Скворцова, Луцкий: Пути японской культуры. Статьи по истории общественной и художественной мысли. 2018.
9. Всеобщая история архитектуры. Т. 4. Архитектура Западной Европы. Средние века /под ред. А.А.Губера. Л.-М: Стройиздат, 1966.

10. История искусства зарубежных стран. Т.2. Средние века и Возрождение / под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М.: Сварог и К, 2003.
11. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Поздний период 1204-1453 /Новая история искусства, СПб.: «Азбука», 2004.
12. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV веков /Очерки истории и теории изобразительных искусств, 2-е изд. исп. Л.: Искусство, 1986.
13. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. Л.-М.: Искусство, 1964.
14. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. СПб.: «Азбука», 2000.
15. Словарь средневековой культуры /под ред. А.Я.Гуревича. М.: РОССПЭН, 2003.
16. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе /Малая история искусств. М.: Искусство, 1981.

8.2. Дополнительная литература:

1. «Искусство Дивной красоты и духовности» /Каталог выставки, ГЭ, СПб., авт. текста и сост. Ю.А.Пятницкий, СПб.: Издательство Гос. Эрмитажа, 2016.
2. Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. – Новосибирск: Наука, 1989.
3. Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Издательство CODA, 1997.
4. Айналов Д.В. Византийская живопись XIV столетия. Пг.: Типография Я.Башмаков и К◦, 1917.
5. Айналов Д.В. Эллинистические основы византийского искусства /Исследования в области истории ранне-византийского искусства. СПб.: Типография И.Н.Скороходова, 1900.
6. Аль-Ашкар У.С. Рай и Ад (ал-Джанна ва-н-нар) / Пер. с арабского, вступ. слово и примечания Э.Р. Кулиева. М.: Фонд «ВАКФ», 2007. 276 с.
7. Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века. Пер с итал. Бочкова И.-М.:АСТ-АСТРЕЛЬ, 2003.-296 с.
8. Аньчжи Чжан. История китайской живописи. – Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008.
9. Арган Дж. К. История итальянского искусства в 2-х томах. Т.I, М.: Радуга, 1990.
10. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века, Возрождение /серия: Концепция, М.: Культура, Академический проект. 2015.
11. Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней /пер с фр. К.А.Чекалова. М.: Издательская группа «Прогресс - Культура», 1995.
12. Банк А.В. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. Л.-М.: Советский художник, 1966.
13. Банк А.В. Искусство Византии в собрании Государственного Эрмитажа. Л.: Издательство Гос. Эрмитажа, 1960.

14. Банк А.В. Прикладное искусство Византии IX-XII вв. /Очерки. М.: Наука, 1978.
15. Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества /пер. с фр. М.Розанова, М: Издательство «МИК», 1999.
16. Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2002.
17. Беляев Л., Мерперт Н. От библейских древностей к христианским /серия «Bibliotheca Ignatiana». Богословие. Духовность. Наука. М.: Издательство Института философии, теологии и истории св. Фомы, 2007.
18. Беляев Л.А. Христианские древности /серия «Византийская библиотека. Исследования», СПб.: Алетейя, 2000.
19. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб.: Мифрил, 1995.
20. Бобров Ю.Г. Основы иконографии памятников христианского искусства, М.: ООО «Издательский дом «Художественная школа», 2010.
21. Богословие в культуре Средневековья. Киев: Христианское братство «Путь к истине», 1992.
22. Бренд Б. Искусство ислама / пер. А. Гарькавого. М.: Издательство ФАИР, 2008. 336 с.
23. Бунге Г. иером. Другой Утешитель. Икона Пресвятой Троицы преп. Андрея Рублева /пер. с нем. В.Зелинского, Н. Костомаровой. Рига: Благотворительный фонд Александра Меня, 2003.
24. Буркхардт Т. Искусство ислама: Язык и значение. / пер. Н.П. Локман. Таганрог: Ирби, 2009. 288 с.
25. Бычков В.В. Aesthetica Patrum. Эстетика Отцов Церкви. I. Апологеты. Блаженный Августин. М.: Ладомир, 1995.
26. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев : «Путь к истине», 1991.
27. Бычков. В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М.: Искусство. 1977.
28. Бэшем А. Чудо, которым была Индия.-М.: Восточная литература, 2000.-613 с.
29. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М.: Наука, 1970. – 428 с..
30. Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. М.: Искусство, 2002. 494 с.
31. Веймарн Б.В., Каптерева Т.П., Подольский А.Г. Искусство арабских народов. Средневековый период. М.: Искусство, 1960. 200 с.
32. Вёльманс Т., Корач В., Шупут М. Византийский мир: храмовая архитектура и живопись /пер. Е. Михайлова, М.: Белый город, 2006.
33. Вильямс К.А. Энциклопедия восточного символизма / К.А.Вильямс. -М.: АДЕ «Золотой век», 1996. -432 с.

34. Виноградова Н. А. «Цветы-птицы» в живописи Китая / Н.А. Виноградова. – М.: Белый город. – 2009. – 48 с.
35. Виноградова Н. А. Искусство Китая. Альбом / Н. А. Виноградова. - М., 1988.
36. Виноградова Н.А. Искусство средневекового Китая / Н.А. Виноградова. – М., 1962.
37. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве. –М.: Прогресс-Традиция, 2010.
38. Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. – М.: Изобразительное искусство, 1972.
39. Виноградова Н.А. Традиционное искусство Востока: терминологический словарь / Н.А. Виноградова. – М., Эллис Лак, 1997.
40. Виолле ле Дюк Э. Энциклопедия готической архитектуры. М.: Эксмо, 2013.
41. Воскобойников О. Тысячелетнее царство (300-1300). Очерки христианской культуры Запада. М.: НЛО, 2014.
42. Восточнохристианские реликвии /сб. ст., ред.-сост. А.М.Лидов, М.: Прогресс-Традиция, 2003.
43. Восточнохристианский храм. Литургия и искусство /сб. ст., ред.-сост. А.М. Лидов. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994.
44. Всеобщая история архитектуры: в 12 т. / под ред. Н.В. Баранова. Т. 8. М.: Стройиздат, 1969. 490 с.
45. Галкова И. Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики /Очерки визуальности. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
46. Гийу А. Византийская цивилизация /серия «Великие цивилизации», пер. с фр. Д. Лоевского, Екатеринбург: У - Фактория, 2005.
47. Глухарева О.Н. Изобразительное искусство Китая / О.Н. Глухарева. - М.: Изобразительное искусство, 1956.
48. Глухарева О.Н. Искусство народного Китая. М., 1958
49. Глухарева О.Н. Музей искусства народов Востока: путеводитель-очерк / О.Н.Глухарева. – М., Советский художник, 1968.
50. Глухарева О.Н., Денике Б. Краткая история искусства Китая /О.Н. Глухарева, Б. Денике. — М.: Искусство, 1948.
51. Го Жо-сюй. Записки о живописи: что видел и слышал/ Пер. с кит. и коммент. Самосюк К.Ф.; Отв. ред. Эйдлин Л.З. –М.: Наука, 1978
52. Готика. Архитектура, скульптура, живопись /сост. и ред. Рольф Томан, Кельн: Кёнеманн, 2000.

53. Грабар А. Император в византийском искусстве /пер. с фр. Ю.Л. Грейдинг, М.: Ладомир, 2000.
54. Григорьева Т.П. Дао и Логос. М.,1992.
55. Григорьева Т.П. Еще раз о Востоке и Западе // Иностр. лит. 1975. №7.С. 241-258.
56. Григорьева Т.П. Читая Кавабата Ясунари //Зарубежная литература и современность. Вып.2. М.,1973.
57. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М.: Наука, 1979.
58. Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М.: РОССПЭН, 2005.
59. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство,1984.
60. Гуревич А.Я. Культура и общество Средневековой Европы глазами современников. М.: Искусство, 1989.
61. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство, 1990.
62. Данилова И.Е. От Средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М.: Искусство, 1975.
63. Даркевич В.П. Аргонавты средневековья /серия «Из истории мировой культуры», М.: Наука, 1976.
64. Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. Пародия в литературе и искусстве IX-XVI вв. М.: Наука, 1992.
65. Даркевич В.П. Светская праздничная жизнь средневековья IX-XVI вв. М.: Индрик, 2006.
66. Даркевич В.П. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X-XIII века /серия «Памятники древнего искусства», М.: Искусство, 1975.
67. Дворжак М. История искусства как история духа /пер. с нем. А.А.Сидорова, В.С.Сидоровой, А.К.Лепорка, под общ. ред. А.К.Лепорка. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2001.
68. Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. М., 2001.
69. Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, Славянская Македония. М.: Индрик, 2000.
70. Диллон М., Чедвик Н.К. Кельтские королевства /пер. с англ. С.В. Иванова, СПб.: Издательская группа «Евразия», 2002.
71. Дуайт Джейн. Основы китайской живописи: энциклопедия. 200 рисунков с последовательно проиллюстрированными инструкциями по изображению / Джейн

Дуайт. – М: АРТ-Родник, 2007.
72. Дюби Ж. Трехчастная модель, или представления средневекового общества о себе самом /серия «Studia Historica», пер с фр. Ю.А.Гинзбург, М.: Языки русской культуры, 2000.
73. Дюби Ж. Время соборов. М.: Ладомир, 2002.
74. Дюби Ж. Европа в Средние века. М.: Полиграмма, 1994.
75. Дюби Ж. Тысячный год от Рождества Христова. М.: Путь, 1997.
76. Евдокимов П. Искусство иконы. Богословие красоты /пер. с фр. иером. Димитрия (Захарова) и Е.Л. Майданович, Клин: «Христианская жизнь», 2005.
77. Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама. М.: Академия, 2007. 79 с.
78. Завадская Е.В. Живопись гохуа в первой четверти XX в. // Движение «4 мая» 1919 года в Китае. – М.: Наука, 1971. – 329 с.
79. Завадская Е.В. Облик буддийской книги YI – XII вв.// Буддизм. История и культура. М.,1989.
80. Завадская Е.В. Ци Бай-ши. / Е. В. Завадская - М.: Искусство, 1982.
81. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. /Е. В. Завадская – М.: Искусство, 1975.
82. Зотов С., Майзульс М., Харман Д. Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии. М.: Издательство АСТ. 2018
83. Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М.: Искусствознание, 2000.
84. Иаков Ворагинский. Золотая легенда / в 2-х тт. М.: Издательство Францисканцев. 2018
85. Ибн Хишам. Жизнеописание пророка Мухаммеда / Пер. с араб. Н.А. Гайнуллин. М.: UMMAH, 2002. 484 с.
86. Иванов С. Прогулки по Стамбулу в поисках Константинополя /серия «История одного города», М.: «АСТ», «Corpus», 2016.
87. Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. /Сб. под ред. А.М.Лидова, М: «Прогресс-Традиция», 2006.
88. Изобразительное искусство Китая / Альбом. Сост. и авт. вступит, статьи О. Глухарева. М.: Изогиз, 1956. — 148 с.
89. Иконостас. Происхождение - Развитие – Символика /сб. ст., ред.-сост. А.М.Лидов, М.: Прогресс-Традиция. 2000.
90. Ислам: Энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Милославского, Ю.А. Петросяна, М.Б. Пиотровского. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 315 с.

91. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / Гл. ред. Тихвинский С.Л.: Т. III: Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан (220—907) / Отв. ред. Попова И.Ф., Кравцова М.Е. - М.: Наука — Восточная литература, 2014
92. Каганович Б.С. Русские медиевисты первой половины XX века. Санкт-Петербург: Гиперион, 2007.
93. Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.), М.: Наука, 1968.
94. Каждан А.П. История византийской литературы (850-1000гг.). Эпоха византийского энциклопедизма /серия «Византийская библиотека. Исследования», СПб.: Алетейя, 2012.
95. Каждан А.П. Никита Хониат и его время. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2013.
96. Карсавин Л. История европейской культуры. Римская империя, христианство и варвары. СПб.: Алетейя, 2003.
97. Карсавин Л. Культура Средних веков. М.: Книжная находка, 2003.
98. Католическая энциклопедия в 5-ти томах. М.: Издательство Францисканцев, 2002-2013.
99. Кено М. Воскресение и икона /пер. с фр. В.В.Василик, Москва-Белосток: Крутицкое Патриаршее Подворье Общество любителей церковной истории, 2001.
100. Кено М. Икона. Окно в вечность /пер. с фр. Н.Романовского, Минск-Белосток: «Белорусское Православное Братство Трех Виденских Мучеников, 2001.
101. Китайские трактаты о портрете / Перевод и комментарии К.И. Разумовского. - Л.,1971.
102. Кларк Э. Искусство исламского сада / Пер. с англ. Г.Н. Пирогов. М.: Ниола-Пресс, 2008. 208 с.
103. Клодель П. Витражи французских соборов //Клодель П. Глаз слушает. Пер. с фр. Н.Кулиш, М.: Б.С.Г. ПРЕСС, 2006. С. 189-216.
104. Клодель П. Мистика драгоценных камней //Клодель П. Глаз слушает. Пер. с фр. Н.Кулиш, М.: Б.С.Г. ПРЕСС, 2006. С. 341-367.
105. Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. /А.И. Кобзев М.: Восточная литература, 2002.
106. Комаровская П.А. К вопросу о новых явлениях в китайском художественном образовании в XX в. //Вестник Санкт-Петербургского университета, сер.17, вып.1, 2016. С.121.
107. Кондаков Н.П. Иконография Богоматери /в 2-х томах. Т.I. Древнехристианская эпоха. Птг.: Изд. Отд-ния Рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук, 1914.

108.Кондаков Н.П. Иконография Богоматери /в 2-х томах. Т.II. Византийская иконография Богоматери. Птг.: Изд. Отд-ния Рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук, 1915.

109.Кондаков Н.П. Иконография Богоматери в 3-х томах, М.: Паломник, 1998.

110.Кондаков Н.П. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа /репринт. М: Паломник, 2001.

111.Коран / пер. с араб. и коммент. М.-Н.О. Османова. М., СПб.: Диля, 2014. 976 с.

112.Коран / пер. с араб. И.Ю. Крачковского. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 537 с.

113. Коран: перевод смыслов / пер с араб. Э.Р. Кулиева. М.: Эксмо, 2012. 686 с.

114.Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности /пер. с нем. Л.И.Кныш, М: БММ АО, 2005.

115.Кочетова С. Го Си. (1020-1090). Высокое послание лесов и потоков. // Мастера искусства об искусстве. М.: Искусство, 1961, Т.1.

116.Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, Триада, 2004.

117.Краутхаймер Р. Три христианские столицы. Топография и политика. М.-СПб.: Алетейя, 2000.

118.Кречетова М. Н. Культура и искусство Китая / М. Н. Кречетова. - М.: Искусство, 1952.

119.Купер Р., Купер Дж. Шедевры искусства Китая / Р. Купер, Дж. Купер. - Минск: изд-во «Белфакс», 1997. - 128 стр. с Ил.

120.Лазарев В.Н. История византийской живописи в 2-х томах /изд. 2-е пер. и доп. Г.И. Вздорнов, М.: Искусство. 1986.

121.Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и культура Запада /пер. С.Чистяковой и Н. Шевченко. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000.

122.Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой /пер. В. Матузовой, М.: Ладомир, 2001.

123.Ле Гофф Ж. Рождение Чистилища. М.: Астрель, 2009.

124.Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М.: Издательская группа «Прогресс», 2001.

125.Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс-Академия, 1992.

126.Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века /пер. Е.Лебедевой, М.: Текст, 2008.

127.Леви-Провансаль Э. Арабская культура в Испании. М.: Наука, 1967. 69 с.

128.Лемерль П. Первый византийский гуманизм. Замечания и заметки об образовании и культуре в Византии от начала до X века /пер. с фр. Татьяны А.Сениной (монахини Кассии), СПб.: «Свое издательство», 2012.

129.Лепахин В. Икона и иконичность /изд. 2-е, пер. и доп., СПб.: Успенское подворье Оптиной Пустыни, 2002.

130.Либман М.Я. Немецкая скульптура 1350-1550. М.: Искусство, 1980.

131.Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего Средневековья и эпохи Возрождения. М.: Советский художник, 1991.

132.Лидов А.М. Икона. Мир святых образов в Византии и Древней Руси. М.: НП АКЦ «Стадиз – Аудиокнига», «Феория», 2014.

133.Лихачева В.Д. Искусство книги. Константинополь XI век, М.: Наука, 1976.

134.Лясковская О.А. Французская Готика. Архитектура. Скульптура. Витраж. М.: Издательство «Искусство», 1973.

135.Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2008.

136.Малявин В.В. Китай в XVI-XVII веках. Традиция и культура. –М.: Искусство, 1995.

137.Малявин В.В. Китайская классика: новые переводы, новый взгляд. Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера / В.В.Малявин. - М.: Издательство Астель, 2004. - 229 с.

138.Малявин В.В. Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера. М.: Астрель, 2004. - 229 с.

139.Мартиндейл Э. Готика. М.: Слово, 2001.

140.Маруччи Дж., Белкари Р. Средневековье /Большая история искусств. Пер. с итал. А.А. Сабашниковой, М.: Слово/Slovo, 2009.

141. Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. /2-е изд. испр. и доп., СПб.: Алетейя, 1997.

142.Миклош Пал. Ци Байши 1862-1957. Будапешт: Издательство Корвина.

143.Мир Кондакова. Публикации. Статьи. Выставки /сост. И.Л.Кызласова, Москва: Русский путь, 2004.

144.Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. М.: Искусство, 1988.

145.Муратова К.М. Средневековый бестиарий. М.: Искусство, 1984.

146.Муриан И.Ф. Китайская раннебуддийская скульптура IV-VIII вв. в общем пространстве «классической» скульптуры античного типа. – М.: КомКнига, 2005.

147.Наср С.Х. Исламское искусство и духовность / пер.: М.Л. Салганик. М.: Феория, 2009. 231 с.

148.Неглинская М. А. Искусство Востока и Запада / М. А. Неглинская, Ю. М. Колерова и др. - М.: Наука, 1993.
149.Никитюк О.Д. Кордова. Гранада. Севилья. М.: Искусство, 1972. 192 с.
150.Николаева Н.С. Ци Байши, китайский живописец. – М.: Изогиз, 1958.
151.Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств /сб. ст. под ред. А.М. Лидова, М.: «Индрик», 2009.
152.Образ Византии /сб. ст. в честь О.С.Поповой. М.: Северный паломник, 2008.
153.Пановский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика /серия «Художник и знаток», пер. И.В.Хмелевских, Е.Ю.Козиной, Л.Н.Житковой, СПб.: «Азбука-классика», 2004.
154.Панофский Э. Аббат Сюжер и Аббатство Сен-Дени /Богословие в культуре Средневековья. Пер. и комм. А.Н.Панасьева. Киев: Христианское братство «Путь к истине», 1992.
155.Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб.: Азбука-классика, 2006.
156.Пастуро М. Зеленый. История цвета /серия «Библиотека журнала «Теория моды», Пер. Н.Кулиш, М.: Новое литературное обозрение, 2018.
157.Пастуро М. Символическая история европейского средневековья. СПб.: Александрия, 2012.
158.Пастуро М. Синий. История цвета /серия «Библиотека журнала «Теория моды». Пер. Н. Кулиш, М.: Новое литературное обозрение, 2015.
159.Пастуро М. Черный. История цвета /серия «Библиотека журнала «Теория моды», Пер. Н.Кулиш, М.: Новое литературное обозрение, 2017.
160.Певзнер Н. Английское в английском искусстве /серия «Художник и знаток», пер. О.Р.Демидовой, СПб.: «Азбука-классика», 2004.
161.Петров А.М. Запад-Восток. Из истории идей и вещей / А. М. Петров. - М.: Восточная литература, 1996. - 223 с.
162.Пиотровский М.Б. О мусульманском искусстве. СПб.: Славия, 2001. 148 с.
163.Подпалова Г. И. Конференция ЮНЕСКО “О связях между восточным и западным искусством” / Г. И. Подпалова // Народы Азии и Африки. – 1969. - № 6. - С. 15-23.
164.Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии. М., 2001.
165.Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. СПб.: Лига Плюс, 1999.
166.Покровский Н.В. Происхождение древнехристианской базилики. СПб.: Типография Ф.Г. Елеонского и Ко., 1880.

167.Попова О.С. Византийские и древнерусские миниатюры. М.: Индрик, 2003.
168.Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М.: Северный паломник, 2006.
169.Пострелова Т. А. Сунская академия живописи. // Народы Азии и Африки. 2.-С.88-95.
170.Пострелова Т.А. Академия живописи в Китае в X-XIII вв. –М.: Наука, 1976.
171.Припачкин И.А. Иконография Господа Иисуса Христа. М.: Паломник, 2001.- 223с.
172.Припачкин И.А. О Воскресении Христовом в православной иконографии. М.: Паломник, 2008.
173.Пространственные иконы. Перформативное в Византии и Древней Руси /сб. ст. под ред. А.М.Лидова. М.: Индрик, 2011.
174.Пруст М. Памяти убитых церквей. М.: «Согласие», 1999.
175.Рагин В.Ч., Хиггинс М.К. Искусство витража. От истоков к современности. М.: «Белый город», 2004.
176.Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. М.: Наука, 1980.
177.Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном пространстве. Общая теория. М.: Наука, 1986.
178.Рехт Р. Верить и видеть. Искусство соборов XII-XIV веков. М.: ВШЭ, 2014.
179.Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись /под ред. Рольфа Томанна, Könemann Verlagsgesellschaft, Köln, 2001.
180.Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи. Система художественных видов. М.: Искусство, 2001.
181.Ротенберг Е.И. Искусство романской эпохи. Система художественных видов. М.: Индрик, 2007.
182.Роули Дж. Принципы китайской живописи. М.: Наука, 1989.
183.Савина С.Г. Иконография. Богословские очерки иконографического извода. СПб.: Церковь и культура, 2001.
184.Садохин А.П. Мировая художественная культура. М.: Юнити-Дана, 2012.
185.Самосюк К.Ф. Го Си. Л.: Искусство, 1978.
186.Слово о живописи из Сада с горчичное зерно / Перевод и комментарии Е.В. Завадской. - М., 2001
187.Соколов С.Н. «Интерпретация классиков» («Фангу») как художественны метод в китайской классической живописи. //Человек –М.: Наука, 1987.

188.Соколов С.Н. К проблеме изучения классического наследия дальневосточной живописи. Направление «Вэньжэньхуа»: Автореф. Дисс.канд. искусствоведения. М.,1972-23с.

189.Соколов-Ремизов С.Н. «Инерпретация классиков» («Фангу») как художественны метод в китайской классической живописи//Человек –М.: Наука, 1987

190.Соколов-Ремизов С.Н. Живопись и каллиграфия Китая и Японии на стыке тысячелетий в аспекте футурологических предположений: Между прошлым и будущим / С.Н.Соколов-Ремизов. –М.: Книжный дом «Либроком», 2013.

191.Соколов-Ремизов С.Н. Литература, каллиграфия, живопись. К проблеме синтеза искусств в художественной культуре Дальнего Востока. –М.: Наука, 1985.

192.Стародуб-Еникеева Т. Х. Сокровища исламской архитектуры. М.: Белый город, 2004. 456 с.

193. Стародуб-Еникеева Т.Х. Исламский мир. Художественная культура VII-XVII веков. Архитектура, изображение, орнамент, каллиграфия. М.: Восточная литература, 2010. 256 с.

194.Стародубова В.В. Братья Лимбурги. М.: «Белый город», 2002.

195.Сторожук А. Г. Введение в китайскую иероглифику / А. Г. Сторожук. — СПб.: КАРО, 2005.

196.Томпсон П. Кидсон П. Мюррей П. История английской архитектуры. М.: Центрполиграф, 2003.

197.Торчинов Е.А. Даосизм. «Дао-Дэ цзин». – СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999.

198.Торчинов Е.А. Этика и ритуал в религиозном даосизме («Главы о прозрении истины» Чжан Бодуаня) // Этика и ритуал в традиционном Китае. М.: Наука, 1988. – с. 202-235.

199.Тюляев С.И. Искусство Индии, III тыс.до н.э. VIIвек н.э.-М.: Искусство, 1988.-342с.

200.Тяжелов В.Н. Раннее Средневековье. /Эпохи. Стили. Направления. М.: Белый город, 2006.

201.Уваров А.С. Христианская символика. Часть I. Символика древнехристианского периода. Изд. доп. и перер., М.: УНИК, СПБ.: Алетейя, 2001.

202.Успенский Б.А. Крест и круг: Из истории христианской символики. М.: Языки славянских культур, 2006

203.Успенский Б.А. Семиотика иконы /Успенский Б.А. Семиотика искусства. Серия «Язык. Семиотика. Культура», М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. С. 221-294.

204. Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви /пер. с фр., Коломна: Издательство Западноевропейского экзархата Московского патриархата, 1989.
205. Успенский П. Святыни земли Италийской. Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996.
206. Фергюсон Дж. Христианский символизм /серия «Символы». Кн. VIII. Пер. с англ. О.А.Цветковой, М.: Издательство АДЕ «Золотой век», 1998.
207. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 277 с.
208. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественных изобразительных произведениях. Л.: Издательская группа Прогресс, 1993.
209. Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб.: Мифрил. Русская книга, 1993.
210. Фостер Вив. Китайская живопись кистью. Энциклопедия. – М.: АРТ-Родник, 2007.
211. Херрин Дж. Византия. Удивительная жизнь средневековой империи /серия «Memorialis» М.: Центрполиграф, 2015.
212. Христиане на Востоке. Искусство мелькитов и инославных христиан /Каталог выставки. СПб.: «Славия», 1998.
213. Христианское искусство /Ежегодный сборник научных статей, М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 1996-2016,
214. Ци Байши. Сборник статей. / Пер. китайского С.Н. Соколова. – М.: Советский художник, 1959. – 119 с.
215. Человек — мера всех вещей в живописи хуаняо (цветы и птицы) Ци Байши // Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1988.
216. Чжан Аньчжи. История китайской живописи. – Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008.
217. Чиркович С. Сербия. Средние века /Славяно-византийский свод, М.: «Искусство», 1996.
218. Чудотворная икона в Византии и Древней Руси /сб. ст., ред.-сост. А.М. Лидов, М.: Мартис, 1996.
219. Шабанов А. прот. «Голубь церкви» святой Коламба Айонский Просветитель Шотландии. Тверь: ФВПК «Миссия», 2004.
220. Шалина И.А. Реликвии в восточнохристианской иконографии, М.: Индрик, 2005.
221. Шартрская школа /серия «Литературные памятники. Сост. О.С.Воскобойников. М.: Наука. 2018

222.Шестаков В. Трагедия изгнания. Судьба Венской школы истории искусства. Москва: Галарт, 2005.
223.Шицзин: Книга песен и гимнов» / Пер. с кит. и коммент. А. А. Штукина. - М.: Наука, 1987.
224.Шмотикова Л.А. Классическая живопись Китая:/Альбом/. Л.А. Шмотикова -М.: Изобразительное искусство, 1981.
225.Эко У. Эволюция средневековой эстетики /серия «Художник и знаток», пер. с ит. Ю.Н. Ильина, пер. с лат. А.С.Струковой, СПБ.: «Азбука-классика», 2004.
226.Энциклопедия для детей. Т. 7: Искусство. Ч. 1. – Э68. – 2-е изд., испр. / Глав. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 688 с.
227.Этингоф О.Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-XIII вв. М.: «Прогресс-Традиция», 2000
228.Ювалова Е.П. Немецкая скульптура 1200-1270. М.: Искусство, 1983.
229.Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
230. Ювалова Е.П. Чешская готика эпохи расцвета 1350-1420. М.: Искусство, 1998.
231.Якобсон А.Л. Закономерности развития средневековой архитектуры IX-XV вв., Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1987.

8.3 Интернет-ресурсы:

232.Ван Вэй. Основные течения в живописи гохуа XX в. – Режим доступа: URL www.gramota.net/materials/3/2012/3-2/10.html.–
233.王 国 王 . 人 国 人 话 . Ван Говэй. Заметки о мире. URL http://www.guoxue.com/master/wangguowei/w-rjch01.htm (Дата обращения: 20.07.2018)
234.Галерея работ художника – Режим доступа: URL www.chinaonlinemuseum.com/painting-qi-baishi.php - (Дата обращения: 06.10.2015).
235.The Internet Chinese Music Archive - http://music.ibiblio.org/pub/multimedia/chinese-music.
236.Визуальный сборник китайской цивилизации - http://depts.washington.edu/chinaciv/index.htm
237.Даоский канон. Даоцзан - http://www.ctcwri.idv.tw/CTCWRI-MTS/CMTS000.htm
238.Литература Китая - http://www.kulichki.com/path/chinalibrary.html
239.Российский общеобразовательный портал - http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=19683

240. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве: Сборник научных статей. М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 299с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1949&search_query=китая

241. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин.- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=460854

242. Красотой Японии рожденный. В 2-х т. Т. 1. Путь японской культуры / Т.П. Григорьева. - М.: Альфа-М, 2005. - 360 с.http://znanium.com/bookread.php?book=87336

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9.1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Литература на иностранных языках по истории искусства - http://archive.org/
2. Материалы по истории искусства на иностранных языках - http://arthistoryresources.net

№ п/п	Дисциплина	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.		http://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань». e.lanbook.com. Учебники и учебные пособия для вузов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
		http:// www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

9.2. Специализированные Интернет-ресурсы:

1. Всемирная энциклопедия искусства - www.artprojekt.ru/
2. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – www.arts-museum.r
3. Государственный Эрмитаж - https://www.hermitagemuseum.org/
4. Государственный Музей Востока – URL.:https://www.orientmuseum.ru/

5. Национальный дворцовый музей, Тайбэй (Тайвань) URL: https://www.npm.gov.tw/
6. Гонконгский музей искусств, Гонконг. URL: https://hk.art.museum/en/web/ma/collections.html
6. Иллюстративный материал по романскому искусству -
7. http://www.art-roman.net
8. Иллюстративный материал по романскому искусству - http://www.romanes.com
9. Иллюстративный материал по романскому искусству - /http://www.ipernity.com/group/29504/doc/@/page:3:27
10. Материал по дороманскому искусству Испании - http://www.romanesqueheritage.com/romanesque-pre-romanesque-in-spain
11. Материал по романскому искусству Испании, включая карты, с указанием места расположения памятников - http://www.arquivoltas.com/Arquivoltas.htm
12. Монастыри Каталонии, с подробным воспроизведением скульптуры капителей клюатров, с точным указанием места их расположения - http://www.monestirs.cat/monst/monestir.htm
13. Иллюстративный материал по готическому искусству (скульптура, витраж) - http://www.medievalart.org.uk/
14. Архив средневековых витражей - http://www.therosewindow.com/pilot/index.htm
15. Иллюстративный материал о средневековом искусстве, в том числе византийском - http://funkystock.photoshelter.com/gallery-collection/Medieval-Gothic-Art-Antiquities-Historic-Sites-Pictures-Images-of/C0000gZ8POl_DCqE
16. Иллюстративный материал об искусстве Средний веков и Возрождения - http://www.paradoxplace.com/
17. Материалы центра по изучению византийского искусства в Думбартон
18. Оукс (Dumbarton Oaks) - http://www.doaks.org/resources/publications/dumbarton-oaks-papers
19. Русская икона. Церковное искусство. Сайт на русском языке с большим иллюстративным и иконографическим ресурсом, включающим Западноевропейское и византийское искусство разных видов: фрески, мозаики, книжную миниатюру, скульптуру (в том числе малых форм), а также изделия разного назначения, выполненные из драгоценных и полудрагоценных материалов - http://www.ruicon.ru/arts-new/carving/7x3-dtl.php
20. Литература на иностранных языках по истории искусства, в том числе Средневекового - http://archive.org/
21. Материалы по истории искусства на иностранных языках, ссылки на музейные сайты, коллекции - http://arthistoryresources.net
22. Книги на русском языке по искусству, истории, культурологии, в том числе дореволюционные издания - http://www.bibliotekar.ru

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

Самостоятельная работа студентов является определенным этапом изучения данной дисциплины. Приобретенные знания затем реализуются на аудиторных занятиях. Целью самостоятельных занятий студентов является, прежде всего, изучение произведений изобразительного искусства из коллекций российских художественных музеев, относящихся к указанному периоду (постоянные экспозиции, временные выставки), а также произведений из коллекции зарубежных музеев по временным выставкам и Интернет-ресурсам.

В процессе освоения курса студент должен самостоятельно освоить основные проблемы истории искусства Западной Европы IV-XIV вв. стран Дальнего Востока и юго-восточной Азии, ответив на вопросы, сформулированные в п.6. Контрольные задания

позволяют студенту глубже изучить и проверить собственную подготовку по основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии методологических подходов различных школ в истории искусства, в специфике функционирования профессиональной искусствоведческой терминологии, развить навыки анализа, как отдельного произведения искусства, так и художественно-исторического процесса в контексте культурно-исторических, психологических или социологических аспектов искусствознания.

Итоговой формой контроля самостоятельной работы является реферат или доклад.

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://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.groveart.com// – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве.

http://www.givc.ru – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.

http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

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

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил _____профессор кафедры зарубежного искусства Степанов А.В.

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи
	1				

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Содержание и структура дисциплины
5. Объём дисциплины и виды учебной работы
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень примерных контрольных вопросов
9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «История изобразительного искусства эпохи Возрождения» посвящена изучению художественных традиций Западной Европы, начиная со времен зарождения новой художественной традиции в Италии в конце XII столетия вплоть до эпохи Позднего Возрождения (XIII – XVI вв.).

Дисциплина предполагает рассмотрение архитектуры, изобразительного и, частично, декоративно-прикладного искусства эпохи Проторенессанса, периодов Раннего, Высокого и Позднего Возрождения в Италии, Испании, Нидерландах, Германии, Англии, Франции, Англии. Особое внимание уделяется иконографическому и стилистическому аспектам развития искусства рассматриваемой эпохи, региональным особенностям и общим закономерностям эволюции художественных форм.

В результате освоения дисциплины студент обретает знания в области истории художественной культуры европейских стран периода конца XIII – XVI вв. В ходе изучения курса обучающийся должен приобрести способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их оформлять результаты, а также научиться анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций.

Цель курса:

- ознакомление студентов с методологией комплексного анализа произведений изобразительного искусства;
- изучение истории искусства Западной Европы в эпоху Возрождения;
- обучение студентов принципам составления библиографии и работы с научной литературой по истории, искусствоведению, философии, культурологи;
- освоение основных этапов стилистической эволюции искусства Западной Европы;
- постижение специфики формирования и эволюции европейской художественной традиции.

Задачи курса:

-выявить своеобразие восприятия и интерпретации искусства канонической эпохи;

-осмыслить место искусства в культуре Западной Европы в эпоху Возрождения;

- ознакомится с основными типами ренессансных построек, их планировкой, конструктивными и смысловыми особенностями;

-продемонстрировать принципы иконографического анализа произведений искусства;

-изучить основные стилистические направления развития ренессансного искусства;

- рассмотреть закономерности эволюции архитектуры и искусства эпохи Возрождения, выявить характерные черты каждого из рассматриваемых периодов;

-ознакомить с принципами поиска информации в музеях, фондах, библиотеках, архивах, электронных каталогах;

-обучить принципам составления обзоров, библиографий при подготовке к контрольной работе и к семинарским занятиям, при подготовке к контрольным работам и тестированию;

-ознакомление с методами обработки и подготовки информации по соответствующей теме для дальнейшего её использования;

-·выработать навык работы в коллективе, ведения научных дискуссий, аргументированного спора и умения отстоять определенную точку зрения;

-·введение необходимой терминологии, обогащение профессионального языка студента.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать закономерности развития искусства эпохи Возрождения как целостной историко-художественной системы, уметь понимать специфику художественно-образной структуры искусства эпохи Возрождения, уметь представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства Возрождения.

Обучающийся должен уметь анализировать произведение искусства с точки зрения его композиционной структуры, пропорций, пластики, ритма и пространственного решения, а также аргументированно излагать результаты анализа в устной и письменной форме.

Обучающийся должен владеть навыками формально-стилистического и сравнительно-исторического анализа произведений искусства, уметь выявлять особенности художественного мышления различных эпох и применять полученные знания в профессиональной художественной деятельности.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (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**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия **Общепрофессиональных:** ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:** **Знать:** – знать логику развития ренессансного искусства, основные проблемы и достижения периода – знать основные памятники и ведущих мастеров искусства эпохи Возрождения – ключевые источники и труды по истории	1 семестр	Текущий контроль устный опрос, тестирование, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.

	искусства рассматриваемого периода – наиболее значимые произведения данного периода **Уметь:** – анализировать произведения изобразительного искусства; использовать различные приемы и методы критического анализа источников; –переосмыслять и использовать приемы и методы исторических стилей и направлений в собственном творчестве **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 (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая (или вариативная – в зависимости от учебного плана) часть образовательной программы по направлениям подготовки в области изобразительного искусства.

Дисциплина является фундаментальным компонентом профессиональной подготовки обучающихся творческих специальностей. Она формирует историко-художественную базу, необходимую для осмысленного освоения пластического языка искусства и развития собственного художественного мышления. Курс расширяет профессиональный инструментарий будущего художника, графика и скульптора, обеспечивая понимание закономерностей формирования художественной формы, канона и композиционной структуры произведения.

Курс логически и тематически связан с дисциплинами, ориентированными на историю искусства, теорию композиции, пластическую анатомию, академический рисунок, скульптуру и живопись, а также с дисциплинами методологического и исследовательского профиля.

Освоение курса создаёт основу для последующего изучения зарубежного изобразительного искусства XVII-XVIII веков.

Дисциплина тематически и содержательно связана с курсами «История искусства Средних веков», «Композиция», «Рисунок», «Скульптура», «Живопись», а также с дисциплинами, направленными на формирование исследовательских компетенций.

Перечень дисциплин и практик, освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: курс является вводным и не требует углублённой специальной подготовки, однако предполагает владение базовыми навыками анализа художественной формы и начальные знания по истории мировой культуры.

Лекции и семинарские занятия ориентированы на формирование навыков формально-стилистического анализа, выявление закономерностей художественного мышления различных эпох и развитие способности сопоставлять художественные системы. В процессе обучения предполагается подготовка сообщений и аналитических работ по темам курса, выполнение заданий, направленных на профессиональный разбор конкретных памятников архитектуры, скульптуры и живописи.

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 108 часов, 3 з. е.		
	Всего	2 курс	
		3 семестр	4 семестр
Лекционные занятия	30	30	32
Самостоятельная работа	46	6	40

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 1 зачетную единицу: 36 часов

6. Содержание и структура дисциплины

Дисциплина имеет мировоззренческое, познавательное, воспитательное и практическое значение в системе общепрофессионального и специального образования. Лекции, практические занятия и семинары необходимы для научно-исследовательской работы бакалавров, призваны помочь учащимся освоить теоретические знания и свободно ориентироваться в вопросах художественного творчества, а также выработать профессиональные навыки художественно-критического анализа произведений искусства.

Содержание курса

ВВЕДЕНИЕ

Происхождение термина “Возрождение”. Множественность определений этого термина. Оценка искусства эпохи Возрождения в последующие столетия. Источники изучения искусства Возрождения.

Основные виды изобразительного искусства эпохи Возрождения. Гуманистические тенденции. Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения. Отход от условностей средневекового искусства. Трактовка религиозных сюжетов как жизненных событий. Стремление к правдоподобию и драматизации действия.

Обновление художественных методов и средств. Изучение пропорций, перспективы, анатомии, законов освещения и использование этих знаний в изобразительном искусстве. Технические новшества в искусстве.

Расширение круга заказчиков, изменение его состава. Статус ренессансного художника. Распространение светских жанров.

1. ИСКУССТВО ИТАЛИИ

Важнейшие художественные центры. Периодизация искусства Возрождения в Италии.

ПРОТОРЕНЕССАНС

Пизанская школа скульптуры

Никколо Пизано (ок. 1220 - 1278/84). Его формирование при сицилийском дворе Фридриха II. Кафедры баптистерия в Пизе (закончена в 1259) и собора в Сиене (выполнена совместно с учениками, 1265 - 1268). Черты романского и готического искусства Связь с древнеримскими рельефами. Новшества: материальность и объемность фигур, стремление показать религиозные сцены как реальное земное событие.

Джованни Пизано (ок. 1250 - после 1317), сын и ученик Никколо Пизано. Роль французской готики в формировании его стиля. Кафедры для соборов в Пистойе (1300 - 1301) и Пизе (1302 - 1310). Мистический характер его искусства. Одухотворенность, экспрессия образов. Драматизм в передаче действия. Мадонны.

Рим

Арнольфо ди Камбио (ок. 1240 - до 1310), ученик Николо Пизано. Его деятельность в Риме. Статуя Карла Анжуйского (1277, Рим, Капитолийский музей). Фонтан для городской площади в Перудже (совместно с Никколо и Джованни Пизано, закончен в 1278). Гробницы кардиналов Аннибальди (1276, церковь Сан Джованни ин Латерано) и Гийома де Брей (1282, Орвьето, церковь Сан Доменико). Скульптуры для украшения фасада флорентийского собора (ок.1300, Флоренция, музей собора). Роль античного наследия для его творчества.

Пьетро Каваллини (работал 1273 - 1308), основоположник нового направления в живописи. Возрождение техники фрески. Использование традиций позднеантичных раннехристианских памятников римской живописи. Отход от византийской плоскостной манеры. Мозаичный цикл в церкви Санта Мариа ин Трастевере (1291). Фрагмент фрески “Страшный суд” в церкви Санта Чечилиа ин Трастевере (1293).

Ассизи

Житийный цикл фресок в верхней церкви Сан Франческо, посвященных св. Франциску (ок. 1297 – 1300). Новизна задачи. Проблема авторства. Новые приемы изобразительного повествования. Характеристика главного героя. Передача пластики человеческих фигур, их размещения в пространстве. Роль архитектурных форм и пейзажа. Эффекты композиции.

Флорентийская школа

Чимабуэ (ок. 1240 - 1302?) - патриарх проторенессансного искусства Флоренции. “Маэста” (ок. 1280 - 1285, Флоренция, Уффици). Сочетание византийских приемов с новшествами. Фрески в трансепте верхней церкви св. Франциска в Ассизи (1280-е).

Джотто ди Бондоне (1266/67 - 1337), величайший живописец Проторенессанса. Истоки его искусства. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (ок. 1303 - 1304) - его главная работа. Специфика задачи в сравнении с житийным циклом св. Франциска в Ассизи. Семантика цикла. Ясность и гармония его построения. Лаконичность художественных средств. Эпический характер изобразительного повествования. Росписи Джотто в капеллах Барди и Перуцци в церкви Санта Кроче во Флоренции (1320-е). Их особенности, продиктованные характером интерьера. “Мадонна Оньисанти” (ок. 1305 - 1310). Интеллектуальность искусства Джотто. Рецепция его искусства в XIV – XVI веках.

Андреа Пизано (ок. 1290 - 1348), скульптор родом из Пизы. Влияние французской готики. Бронзовые рельефы южных дверей флорентийского баптистерия (1330 - 1336). Мраморные рельефы кампанилы флорентийского собора (1337 – 1343).

Сиенская школа

Аристократизм сиенской культуры. Слияние византийской и французской готической традиций.

Дуччо ди Боунинсенья (ок. 1255 - 1319). Истоки его мастерства. “Мадонна Руччелаи” (1285, Флоренция, Уффици). Алтарный образ “Маэста” для сиенского собора (1308 – 1311). Преобладание чувственного начала над рациональным, лирического над эпическим.

Симоне Мартини (ок. 1282 - ок. 1344). Тематическое многообразие, эмоциональность, изысканная декоративность его живописи. “Маэста” (1315) и изображение кондотьера Гвидориччо да Фольяно (1328) в Палаццо Пубблико в Сиене. Работа при дворе неаполитанского короля Роберта Анжуйского. Житийный цикл св. Мартина в нижней церкви Сан Франческо в Ассизи (1322 – 1326) – изобразительное повествование в духе рыцарского романа. Пейзаж во фресках Симоне. “Благовещение” (1333, Флоренция, Уффици). Пребывание с 1340 при папском дворе в Авиньоне. Оценка его творчества современниками. Его роль в сложении позднеготического стиля европейской живописи.

Пьетро Лоренцетти (работал 1320 – 1348). Фреска “Снятие с креста” в Нижней церкви Сан Франческо в Ассизи (1320-е). Пафос и драматическая мощь.

Амброджо Лоренцетти (работал 1319 - 1348). Аллегории доброго и злого правления в “Зале Девяти” сиенского Палаццо Пубблико (1338 - 1340). Значение этой фрески как исторического документа и как одного из наиболее смелых новаторских произведений треченто.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIV СТОЛЕТИЯ

Эпидемия чумы 1348 г. Возвышение доминиканского ордена. Искусство как средство религиозного нравоучения. Разнообразие художественных направлений в искусстве середины и второй половины треченто.

Флорентийская школа

Буонамико Буффальмакко (1262 – 1340). Цикл фресок в пизанском Кампо Санто (ок. 1340). Драматизм ситуаций и острота социальных характеристик.

Андрея Орканья (ок. 1320 - 1368). Алтарь Строцци в церкви Санта Мариа Новелла (1354 – 1357). Рельефы табернакля в церкви Ор Сан Микеле (1352 – 1359). Противоречивость творчества Орканьи.

Нардо да Чьоне (ок. 1300 - 1365). Цикл фресок “Страшный суд”, “Рай” и “Ад” в капелле Строцци в церкви Санта Мариа Новелла (1350-е) – памятники доминиканской пропаганды.

Андреа да Фиренце (работал ок. 1343 - 1377). Фреска “Триумф покаяния” в Испанской капелле церкви Санта Мариа Новелла во Флоренции (1366-1368) – доминиканская проповедь в красках.

Северная Италия

Альтикьеро (ок. 1330 – после 1390), живописец из Вероны. Фрески в церкви Санта Анастазия в Вероне (ок. 1370). “Голгофа” в капелле ди Сан Джакомо собора Сан Антонио в Падуе (1376 – 1379). Цикл фресок в часовне Сан Джорджо в Падуе (между 1377 и 1384). Объективность и конкретность передачи событий. Колористические достоинства живописи Альтикьеро. Уроки Джотто.

РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Распространение гуманистического индивидуализма, героизация человека. Изучение и творческое использование художниками классического наследия. Консерватизм вкусов гуманистов. Связь искусства и науки. Использование эффектов линейной перспективы. Изучение анатомии и пропорций человеческого тела. Борьба за общественное признание художника. Пестрота локальных стилей.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА И СЕРЕДИНА XV СТОЛЕТИЯ

Скульптура

Флорентийская школа

Конкурс 1401 - 1402 гг. на рельеф для северных дверей флорентийского баптистерия. Соревнование Брунеллески и Гиберти.

Нанни ди Банко (ум. 1421). “Четверо коронованных святых” в нише церкви Ор Сан Микеле (ок. 1414 – 1416). “Вознесение Марии” в тимпане Порта дела Мандорла флорентийского собора (1415 – 1422). Столкновение интернациональной готики с античной традицией.

Лоренцо Гиберти (1378 - 1455). Интернациональная готика и античность – двойной исток грации его произведений. Рельеф для северных дверей флорентийского баптистерия (1403 - 1424). Бронзовые статуи св. Иоанна Крестителя (1414), св. Матфея (1421) и св. Стефана (1425 - 1426) ниш церкви Ор Сан Микеле. Восточные двери баптистерия (1425 - 1452). “Живописный” рельеф Гиберти. Его достоинства и недостатки. “Commentarii” Гиберти – первый очерк истории итальянского искусства.

Донателло (ок. 1386 - 1466). Многообразие его творчества, вызванное поиском наилучших средств решения художественных задач. Овладение статикой человеческой фигуры, героизация образа человека, умение заранее учесть реальный ракурс восприятия статуи: “Св. Марк” (1411 – 1413) и “Св. Георгий” (1415 - 1417) для ниш церкви Ор Сан Микеле. Бронзовый “Давид” (ок. 1425) - первая со времен античности отдельно стоящая статуя нагой фигуры. Соревнование с Гиберти и Якопо дела Кверча в искусстве рельефа: “Пир Ирода” в рельефах крещальной купели сиенского баптистерия. Драпировки как средство индивидуализации фигур пророков на кампаниле флорентийского собора (между 1423 и 1436). Обращение к античности, вдохновленное поездкой в Рим в 1430 - 1432. Передача фигур в движении. “Благовещение” алтаря Кавальканти в церкви Санта Кроче (1-я пол. 1430-х), “Амур-Атис” (тогда же), рельефы кафедр соборов в Прато (1428 - 1438) и во Флоренции (1433 - 1438). Режиссура массовых сцен в рельефах алтаря собора Сан Антонио в Падуе (1443 – 1450). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты в Падуе (1447 – 1453) – первая со времен античности большая конная статуя. Спиритуализм последних произведений: “Юдифь и Олоферн” (ок. 1455, Флоренция, площадь Синьории), “Мария Магдалина” (1456, Флоренция, музей собора), рельефы кафедр церкви Сан Лоренцо (1460 - 1466).

Лука дела Роббиа (1400 - 1482). Антикизирующий стиль кантории флорентийского собора (1431 – 1438). Изобретение техники майолики в скульптуре (1441). Производство массовой художественной продукции в мастерской семейства делла Роббиа.

Антонио Росселино (1427 – 1478). Гробница кардинала Португальского в церкви Сан Миньято аль Монте (1461 - 1466). Натурализм его портретов. Рельефы и статуэтки Мадонны с Младенцем. Естественность и человечность этих образов.

Дезидерио да Сеттиньяно (1428/31 - 1464), ученик Донателло, непревзойденный по изысканности отделки мраморных скульптур. Изысканные мадонны и женские портреты. Гробница Марсуппини в церкви Санта Кроче (после 1453).

Сиенская школа

Якопо делла Кверча (ок. 1374 - 1438). Гробница Иларии дель Карретто (1406, Лукка, собор Сан Мартино). Рельефы для купели баптистерия сиенского собора (1417 - 1431). Скульптурное оформление фонтана “Фонте Гайа” в Сиене (1414 - 1419, лоджия Палаццо Пубблико) и портала собора Сан Петронио в Болонье (1425 - 1438). Изысканная красота, лаконизм, одухотворенность его образов.

Живопись

Флорентийская школа

Столкновение контрастных направлений – интернациональной готики и нового монументализма.

Лоренцо Монако (ок. 1370 - 1425), живописец-камальдулиец. “Поклонение волхвов” (1420 - 1422, Флоренция, Уффици) – мистический вариант интернациональной готики.

Джентиле да Фабриано (ок. 1370 – 1427), знаменитый странствующий художник. “Поклонение волхвов” (1423, Флоренция, Уффици). Куртуазный характер алтарный картины; влияние франко-фламандской миниатюры.

Мазаччо (1401- 1428), революционер во флорентийской живописи. Изображение группы людей в перспективе во фреске “Сагра” над входом в монастырь кармелитов во Флоренции (1423). Полиптих для церкви кармелиток в Пизе (1426, ныне в различных музеях): готическая экспрессия и ее преодоление. Фрески в капелле Бранкаччи церкви Санта Мариа дель Кармине во Флоренции (1427 - 1428) - вершина искусства Мазаччо. Степень участия Мазолино и Мазаччо в этих росписях. Сходство и различия со стилем Джотто. Убедительность передачи событий. Обобщенность и лаконизм формы. Индивидуальность типажа. Искусство Мазаччо и теория Леона Баттисты Альберти. Фреска “Троица” в церкви Санта Мариа Новелла (ок. 1428). Значение фресок Мазаччо для будущего ренессансной живописи.

Паоло Уччелло (1397 - 1475), ученик Гиберти. Пристрастие к изображению сложных ракурсов в перспективе. Дар колориста. Работа мозаичистом в Венеции (1425 - 1436). Живописный памятник кондотьеру Джону Хоквуда во флорентийском соборе (1436) - прототип памятника Гаттамелате работы Донателло. Цикл фресок на сюжеты из Ветхого завета в монастыре Санта Мариа Новелла (ок. 1440). Цикл картин “Битва при Сан Романо” (1456 - 1460, ныне в различных музеях) - равновесие хаоса и порядка, движения и неподвижности.

Фра Беато Анджелико (ок. 1400 - 1455), живописец-доминиканец. Связь его живописи с традицией готических миниатюр. Переосмысление открытий Мазаччо в свете эстетики Фомы Аквинского. Фрески в монастыре Сан Марко во Флоренции (ок. 1438 - 1445): безупречность колорита, экономность рисунка, ясность композиции, свобода от случайных деталей; блаженный покой и безмятежность. Фрески в капелле Николина в ватиканском дворце (1447 - 1450). Тонкая чувствительность к специфике алтарной и фресковой живописи.

Фра Филиппо Липпи (ок. 1406 - 1469), живописец-кармелит, популярнейший флорентийский мастер. Влияние Мазаччо и Донателло. Соприкосновение с нидерландской живописью во время пребывания в Падуе (1434). “Мадонна Барбадори” (нач. 1437, Париж, Лувр) - возможно, первая композиция типа “священного собеседования”. “Коронование Марии” (1441 - 1447, Флоренция, Уффици) и другие работы, вводящие в религиозную тематику житейские мотивы.

Доменико Венециано (ок. 1405 - 1461), один из немногих колористов, работавших во Флоренции, первым в Италии применивший на завершающей стадии письма технику масляной живописи. Отзвуки франко-фламандской традиции в тондо “Поклонение волхвов” (ок. 1440 – 1445, Берлин, Картинная галерея). Мастерская передача свето-воздушной среды в алтаре св. Лючии (ок. 1445, Флоренция, Уффици).

Андреа дель Кастаньо (1423 - 1457), живописец, увлеченный проблемой передачи пластической формы, первый, кто стал изображать в росписях человеческие фигуры крупнее натуральной величины. Грандиозная фреска “Тайная вечеря” (1447, трапезная монастыря Санта Аполлониа). Величественные фигуры знаменитостей, украшавшие лоджию на вилле Пандольфини близ Леньяйя (1450, ныне в монастыре Санта Аполлониа во Флоренции).

Беноццо Гоццоли (1420 - 1497), ученик фра Анджелико. Нарядность и занимательность его фресок. “Шествие волхвов” в капелле дворца Медичи во Флоренции (1459 - 1461) - его высшее достижение, одно из самых очаровательных произведений кватроченто. Мир как декоративное панно. Религиозный и политический смыслы этой росписи. Циклы фресок в церкви Сан Агостино в Сан Джиминьяно (1463 - 1467) и на Кампо Санто в Пизе (1467 – 1484).

Средняя Италия за пределами Тосканы

Пьеро делла Франческа (1415/20 - 1492), один из величайших художников кватроченто. Выбор пути между Мазаччо и Доменико Венециано. Величавость и гармоничность, высочайшие декоративные достоинства творений Пьеро. Живопись широкими цветовыми

пятнами, создающая ощущение света и воздуха. Невозмутимая ясность форм, ритмичность их распределения на плоскости. Зримое совершенство мира, изображаемого художником. Цикл фресок на тему о Животворящем кресте в церкви Сан Франческо в Ареццо (1452 - 1466). Строение цикла. Эпическое развитие темы. Работа при дворе Федерико II да Монтефельтро в Урбино. Станковая живопппись. Портреты Федерико и его жены (ок. 1472, Флоренция, Уффици). Теоретические труды художника. Влияние творчества Пьеро дела Франческа на развитие итальянского искусства второй половины ХУ в.

Северная Италия

Центры придворной культуры. Стойкость традиций интернациональной готики. Роль гуманизма..

Антонио Пизанелло (1395 - 1455), ученик Джентиле да Фабриано, адепт куртуазной культуры. Фреска "Благовещение" в церкви Сан Фермо в Вероне (1423 - 1424). Фреска "Св. Георгий и прицесса Трапезундская" в церкви Санта Анастазия в Вероне (1437 - 1438). Портреты Пизанелло, их изящество. Рисунки художника. Пизанелло-медальер.

Венецианская школа

Якопо Беллини (ок. 1400 - 1470), ученик Джентиле да Фабриано, родоначальник искусства Возрождения в Венеции. Альбомы его рисунков (ок. 1440, Париж, Лувр; Лондон, Британский музей). Человек на лоне природы и в архитектурной среде. Интерес к антикам.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XV СТОЛЕТИЯ

Флорентийская школа

Рацвет флорентийской культуры и искусства при Лоренцо Медичи (правил 1469 - 1492). Эстетические предпочтения элиты.

Доменико Гирландайо (1449 - 1494), бытописатель и портретист ближайшего окружения Медичи. Цикл фресок в капелле Сассетти в церкви Санта Тринита (ок. 1482 - 1485). Сцены из жития Богоматери и Иоанна Крестителя в хоре церкви Санта Мариа Новелла (1486 - 1490). Мастерство композиции и декоративные достоинства фресок. Критика со стороны Леонардо да Винчи.

Антонио Поллайоло (1431 - 1498), живописец и скульптор, руководитель крупной художественной мастерской. Изучение анатомии. Изображение человеческой фигуры в сложных ракурсах и движении. Гравюра на меди "Битва голых" (ок. 1470 - 1475) как пособие по изображению фигур. "Мученичество св. Себастьяна" (ок. 1475, Лондон, НГ). Воздушная перспектива в фонах картин. Роль силуэта в бронзовых статуэтках. Гробница Сикста IV (1484 - 1492, Ватиканские склепы).

Андреа дель Вероккьо (1435 - 1488), величайший итальянский скульптор, работавший после Донателло и до Микеланджело. Мастерская Веррокьо - новая модель творчества и профессионального обучения. Прозаичность живописных произведений. Методы работы Веррокьо-скульптора. "Давид" (между 1462 и 1465, Флоренция, Национальный музей). Конный памятник кондотьеру Коллеони в Венеции (начата в 1480, отлита посмертно в 1496). Другие скульптурные работы. Динамика пластической формы.

Сандро Боттичелли (1445 - 1510), ученик фра Филиппо Липпи. Истоки его творчества. Меланхолия как господствовавшее умонастроение его заказчиков. Линия - главное выразительное средство в его искусстве. "Поклонение волхвов" (ок. 1475, Флоренция, Уффици) - групповой портрет медицейской элиты. Фрески в Сикстинской капелле (1481 - 1482). Важнейшие мифологические композиции: "Рождение Венеры" (1482 - 1483), "Весна" (между 1485 и 1487), "Паллада и кентавр" (ок. 1485, все во Флоренции, Уффици). Картины на религиозные сюжеты. Портреты. Открещивание от Савонаролы: "Мистическое Рождество" (1500, Лондон, НГ). Рисунки к "Божественной комедии" Данте (между 1492 и 1497).

Филиппино Липпи (ок. 1457 - 1504), сын фра Филиппо Липпи, ученик и последователь Боттичелли. Алтарный образ "Видение св. Бернарда" (ок. 1480, Флоренция, Бадия).

Тонкий дар стилистической мимикрии: завершение цикла фресок Мазаччо в капелле Бранкаччи (1484). Цикл фресок о жизни святых Филиппа и Иоанна в капелле Строцци церкви Санта Мариа Новелла во Флоренции (1495 - 1502).

Пьеро ди Козимо (1462 - 1521), эксцентрик и лирик; тонкий колорист. Разнообразие его мифологических композиций: от низкой комедии ("Открытие вина", ок. 1498, Художественный музей в Ворчестере, Массачусетс) до пронзительной возвышенности и нежности ("Смерть Прокриды", ок. 1500, Лондон, НГ). "Непорочное зачатие" (ок. 1505, Флоренция, Уффици). Портреты.

Умбрийская школа

Уроки Пьеро делла Франческа и флорентийской школы. Ясное пространственное мышление и отсутствие научных амбиций обеспечивают умбрийским живописцам преимущественное положение в области украшения интерьеров.

Мелоццо да Форли (1438 - 1494), колорист и мастер создания пространственных иллюзий. Фреска "Основание Ватиканской библиотеки" (1475 - 1477, Ватикан, Пинакотека) - выдающийся вклад в жанр группового портрета. Роспись потолка сакристии базилики в Лорето (1484) - попытка расширения архитектурного пространства средствами живописи.

Лука Синьорелли (ок. 1445 - 1523), живописец из Кортоны. Обнаженная натура во всевозможных ракурсах - главная его тема. Грандиозный цикл фресок на тему Конца света и Страшного суда в капелле Сан Бриццио собора в Орвьето (1499 - 1502/1506).

Пьетро Перуджино (1452 - 1523), живописец из Перуджи. Величайшая продуктивность мастера. Изобретательность в композиции, нежный колорит, однообразно-мечтательное состояние персонажей. Фреска «Передача ключей апостолу Петру» - (1481 – 1482, Ватикан, Сикстинская капелла) – самая гармоничная из цикла фресок, созданного по заказу Сикста IV в папской капелле флорентийскими и умбрийскими мастерами. Алтарный образ «Мадонна с младенцем и святыми Иоанном Крестителем и Себастьяном» (1493, Флоренция, Уффици.

Пинтуриккьо (1454 - 1513), "перуджийский Беноццо Гоццоли". Росписи апартаментов Борджа в Ватикане (1492 - 1495). "Сцены из жизни Пия II" в Либрерии Пикколомини в сиенском соборе (ок. 1503).

Северная Италия

Падуя

Значение университетской образованности для обращения к классическому наследию античностью.

Андреа Мантенья (1431 - 1506). "Археологическая" атмосфера мастерской его учителя Скварчоне. Роль падуанских произведений Джотто, Альтикьеро и Донателло в сложении его творческой индивидуальности. Виртуозное использование эффектов перспективы. Господство пластической формы над живописной видимостью вещей. Эпический пафос цикла фресок в каппелле Оветари церкви Эремитани в Падуе (1448 - 1457). "Моление о чаше" (ок. 1455, Лондон, НГ). Алтарь Сан Дзено в Вероне (между 1456 и 1460). Росписи Камеры дельи Спози в Мантуанском дворце (между 1465 и 1474) - семейство Гонзага, представленное в иллюзорном пространстве, созданном средствами живописи. Мощь воображения Мантеньи в серии картин "Триумф Цезаря" (1484 - 1495, Лондон, Хэмптон-Корт). Гравюры на меди.

Феррарская и болонская школы

Устойчивость феодальной аристократической традиции. Влияние падуанских рельефов Донателло, живописи Рогира ван дер Вейдена, Пьеро делла Франческа и Мантеньи. Выбор между объективными пластическими ценностями, духовной экзальтацией и декоративными эффектами.

Козимо Тура (1430 - 1495), с 1452 придворный художник герцогов д'Эсте, "алхимик" от живописи, наиболее экстравагантный из феррарских живописцев. "Благовещение" и "Св. Георгий и принцесса" - створки для органа феррарского собора (1469, Феррара, музей

собора). Изображения “Триумфов” богов в астрологическом цикле “Месяцы” в Палаццо Скифанойя (ок. 1470 - 1471). Влияние немецкой скульптуры: “Пьета” (ок. 1472, Венеция, музей Коррер). Алтарь Роверелла (1474, центральная панель - Лондон, НГ).

Франческо дель Косса (ок. 1436 - 1478), более других феррарских живописцев затронутый влиянием живописи Пьеро дела Франческа. “Аллегория осени” (ок. 1460, Берлин, Картинная галерея). Сцены из жизни герцога Борсо д’Эсте в цикле “Месяцы” в Палаццо Скифанойя (ок. 1470 - 1471) - лучшая в искусстве кватроченто панорама развлечений господ и трудов их подданных. Основатель Болонской школы живописи. “Благовещение” для церкви Оссерванца в Болонье (1472, Дрезден, Картинная галерея).

Эрколе де Роберти (ок. 1450 - 1496), преемник Туры на посту придворного художника. Мистическая напряженность его лучших работ: “Св. Иоанн Креститель” (ок. 1490, Берлин, Картинная галерея), “Пьета” (ок. 1490, Ливерпуль, галерея Уокера).

Лоренцо Коста (1460 - 1535). Светские аллегорические картины для Изабеллы д’Эсте (1504 - 1505, Париж, Лувр). Ведущий художник Мантуи после смерти Мантеньи (1506) и до приезда Джулио Романо (1524).

Франческо Франча (1450 - 1517), лучший живописец болонской школы, мастер образов Мадонны и портретов, написанных в манере, близкой к Перуджино. «Мадонна с Младенцем» (ок. 1490, Рим, галерея Боргезе). «Поклонение Младенцу» (ок. 1500, Болонья, Пинакотека).

Венецианская школа

Особенности общественно-экономического уклада и политического устройства Венецианской республики. Позднее формирование культуры Возрождения и ее характерные черты: историзм, пристальное внимание к обстоятельствам деятельности человека. Стойкость византийских и готических традиций в венецианской живописи. Живопис как искусство украшения жизни, картина как предмет эстетического созерцания.

Карло Кривелли (работал 1457 - 1493), венецианец, большую часть жизни работавший в Асколи-Пичено (провинция Марке), провинциальный адепт куртуазно-рыцарского великолепия. “Благовещение” (1486, Лондон, НГ).

Антонелло да Мессина (ок. 1430 - 1479), живописец родом из Сицилии, первым в Италии перешедший на технику масляной живописи и осуществивший синтез нидерландского (живописного) и античного (пластического) начал. Его влияние на венецианскую школу живописи. “Распятие” (1475, Антверпен, Королевский музей). “Св.Себастьян” (ок. 1476, Дрезден, Картинная галерея). Портреты Антонелло. Сходства и различия с портретами нидерландских мастеров.

Джентиле Беллини (ок. 1429 - 1507), ученик Джентиле да Фабриано, Пизанелло и своего отца Якопо Беллини. Цикл повествовательных картин для скуола ди Сан Джованни Эванджелиста, 1496-1500, Венеция, Академия) - начало жанров ведуты и исторической живописи.

Джованни Беллини (ок. 1430 - 1516), сын Якопо Беллини и зять Мантеньи, с 1483 официальный художник Венецианской республики. “Моление о чаше” (1460, Лондон, НГ). Уроки Пьеро делла Франческа и Антонелло да Мессина. “Священная аллегория” (1500, Флоренция, Уффици) - одна из самых загадочных ренессансных картин. Главная тема мастера - Мадонна с Младенцем: моленные образа и алтарные картины типа “священного собеседования”, величайшая из которых - в церкви Сан Дзаккариа (1505). Светские сюжеты: “Пиршество богов” (1514, Вашингтон, НГ, пейзаж обновлен Тицианом), “Обнаженная перед зеркалом” (1515, Вена, Художественно-исторический музей), написанная под влиянием Джорджоне. Портреты Беллини.

Витторе Карпаччо (ок. 1460 - 1526), ученик Джентиле Беллини, развивший его тематику в цикле картин “Сцены из жития св. Урсулы” для скуола ди Сан Орсола (1490 - 1498,

Венеция, Академия) и в цикле “Житие святых Георгия и Иеронима” в церкви Сан Джорджо дельи Скьявони.

ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Переход ведущей роли в искусстве к Риму и Венеции. Возрастающее увлечение классическим наследием. Утверждение в искусстве гуманистического идеала гармонически развитого прекрасного человека, возвышающегося над уровнем всего обыденно-житейского. Синтез искусств. Величие, стройность, логическая ясность живописных и скульптурных композиций. Проникновение неоплатонических идей в искусство. Борьба художников за равноправие с представителями “свободных искусств”. Понятие о гении. Кратковременность периода Высокого Возрождения, охватывающего только первую четверть XVI столетия.

Флорентийско-римские мастера

Леонардо да Винчи (1452 - 1519), ученик Верроккьо, универсальный гений. Ученый как художник и художник как ученый. Его взгляды на искусство: собственный опыт выше знания, почерпнутого из чужого опыта. Соотношение рационального и чувственного, математического и магического в его творчестве. Непродуктивность Леонардо-живописца, неспособность довести вещь до конца - следствия опережающей работы интеллекта. Ранние работы: “Мадонна с цветком” (Санкт-Петербург, Эрмитаж, ок. 1478), картоны “Св. Иероним” (1481, Рим, Ватикан, Пинакотека) и “Поклонение волхвов” (1481 - 1481, Флоренция, Уффици). Преодоление кватрочентистского самодовлеющего интереса к деталям и техническим проблемам искусства. Леонардо в Милане (1482 - 1499). Работа над памятником Франческо Сфорца. Открытие “сфумато”: “Мадонна в скалах” (между 1481 и 1485, Париж, Лувр). “Тайная вечеря” в трапезной монастыря Санта Мариа делле Грацие (1495 - 1498). Необыкновенная убедительность решения этой темы. Портреты раннего периода. Снова во Флоренции (1499 - 1507 с перерывами). Картон “Св. Анна”. Работа над “Битвой при Ангиари” в Зале Большого Совета в Палаццо Веккьо (1503 - 1505). “Джоконда” (1503 - 1506, Париж, Лувр). Поздние живописные работы. Рисунки Леонардо. Непризнание в Риме. Отъезд во Францию. Значение и историческое место Леонардо.

Рафаэль Санти (1483 - 1520), ученик Перуджино, создатель классического стиля Высокого Возрождения. Основные особенности стиля. Роль “идеи” в творческом процессе. “Обручение Марии” (1504, Милан, пинакотека Брера): отличие от стиля Перуджино. Флорентийский период (1504 - 1508). Творческое использование достижений Леонардо да Винчи и фра Бартоломео. Тема Мадонны с Младенцем. “Положение во гроб” (1507, Рим, галерея Боргезе). Расцвет творчества Рафаэля в Риме при Юлии II и Льве X (1508 - 1520). Росписи ватиканских станц. Станца делла Сеньятура (1508 - 1511). Станца д’Элиодоро (1512 - 1514). “Пожар в Борго” в Станце дель Инчендио (1514 - 1517). Программа этих росписей. Их художественная ценность. Росписи на вилле Фарнезина (ок. 1512). Портреты Рафаэля, их возвышающий человеческое достоинство характер. Алтарные картины. “Сикстинская мадонна” (ок. 1513, Дрезден, Картинная галерея). Картоны для ковров Сикстинской капеллы (1515 - 1516, Лондон, музей Виктории и Альберта). Возрастающее участие помощников в поздних работах: росписи лоджий Ватиканского дворца (1519), “Преображение” (1520, Ватикан, Пинакотека). Гуманность искусства Рафаэля. Школа Рафаэля. Роль гравюр Маркантонио Раймонди в распространении художественных идей и приемов Рафаэля. Влияние наследия Рафаэля на систему европейского художественного образования и на сложение классицистического вкуса.

Микеланджело Буонарроти (1475 - 1564), творец титанических образов человека. Трудности выбора между христианством и античностью, между благом и красотой. Ранние скульптурные произведения: “Мадонна у лестницы” (1489 - 1492), Флоренция, Каза Буонароти), “Битва кентавров” (ок. 1492, там же). “Вакх” (149б - 1497, Флоренция, Национальный музей), “Пьета” (1498 - 1500, Рим, собор св. Петра), “Давид” (1501 - 1504, Флоренция, Академия). Ранние живописные работы: тондо “Св.семейство” (1505 - 1506), Флоренция, Уффици); картон “Битва при Кашине”. Микеланджело в Риме. Роспись потолка Сикстинской

капеллы (1508 - 1512). Программа и композиция цикла. Важнейшие звенья цикла: “Сотворение Адама” (1511), “Грехопадение и Изгнание из рая” (1511), пророки и сивиллы, обнаженные юноши. Скульптуры для гробницы Юлия II: “Восставший раб” и “Умирающий раб” (около 1513, Париж, Лувр), “Моисей” (ок. 1515, Рим, церковь Сан Пьетро ин Винколи). Снова во Флоренции: Капелла Медичи (1524 - 1534) - философия жизни и смерти. Окончательный переезд в Рим. Фреска “Страшный суд” на алтарной стене Сикстинской капеллы (1536 - 1541). Фрески капеллы Паолина (1542 - 1550, Ватикан). Бюст Брута (1537 - 1538, Флоренция, Национальный музей). “Пьета” (1550 - 1555, собор Санта Мариа дель Фьоре). “Пьета Ронданини” (1552 - 1564, Милан, Кастелло Сфорцеско) - размышление в камне. Воздействие поздних работ Микеланджело на искусство второй половины XVI века.

Фра Бартоломео (1472/75 - 1517), художник-доминиканец, один из создателей стиля Высокого Возрождения во Флоренции. “Видение св. Бернарда” (1504 - 1507, Флоренция, галерея Питти. “Спаситель мира со святыми” (1516, там же).

Андреа дель Сарто (1486 - 1531), ученик Пьеро ди Козимо, лучший живописец Флоренции после Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Испытал воздействие Леонардо и фра Бартоломео. Ясность и уравновешенность композиций, изысканность колорита. “Мадонна с гарпиями” (1515 - 1517, Флоренция, Уффици). Портреты. Значение дель Сарто для академического искусства XVII - XIX вв.

Северная Италия

Корреджо (1489/94 - 1534), живописец из одноименного городка близ Пармы. Его обособленное место в искусстве первой половины XYI века. Роспись куполов пармских храмов - Сан Джованни Эванджелиста (1520 - 1524) и собора (1522 - 1529). Приемы декора, предвосхищающие монументальную живопись барокко. Важнейшие алтарные картины: “Мадонна со св. Франциском” (1515, Дрезден, Картинная галерея), “Мадонна со св. Иеронимом” (“День”, между 1525 и 1528, Парма, Пинакотека), “Поклонение пастухов” (“Ночь”, между 1527 и 1530, Дрезден, Картинная галерея. Сентиментальность религиозного переживания. Серия картин “Метаморфозы Юпитера” для Зала Овидия в Палаццо дель Те (1530 - 1533, ныне в различных музеях): изящество, грация, игривость. Высочайшая оценка живописи Корреджо в XVIII веке.

Венецианская школа

Своеобразие венецианской школы живописи. Ее гедонистический характер.

Джорджоне (1476 - 1510), уроженец Кастельфранко, ученик Джованни Беллини, родоначальник камерной станковой картины в европейской живописи. Приоритет живописи перед рисунком. Новаторство в разработке мифологических и литературных тем: изменение сюжета в процессе создания картины, выражение состояний вместо действий. “Юдифь” (ок. 1500 - 1502, Санкт-Петербург, Эрмитаж). “Мадонна да Кастельфранко” (ок. 1504 - 1505, Кастельфранко Венето, собор Сан Либерале). Человек, природа и миф в картинах “Гроза” (между 1506 и 1510, Венеция, Академия), “Спящая Венера” (ок. 1509, Дрезден, Картинная галерея), “Три философа” (ок. 1509 - 1510, Вена, Художественно-исторический музей), “Сельский концерт” (ок. 1510, Париж, Лувр). Портреты Джорджоне.

Тициан Вечеллио (конец 1480-х? - 1576), уроженец Пьеве ди Кадоре, ученик Джованни Беллини, величайший итальянский живописец эпохи Возрождения. Титанический темперамент. Полнокровный, жизнеутверждающий образ мира. Фрески с сюжетами из жития св. Антония в скуола дель Санто в Падуе. “Дама за туалетом” (1512 - 1515, Париж, Лувр). “Флора” (1515, Флоренция, Уффици). “Любовь небесная и земная” (1514, Рим, галерея Боргезе). Тициан - главный художник Венецианской республики (с 1516). Импозантность образов в сочетании с их жизненностью и конкретностью. “Вознесение Марии” (“Ассунта”, 1516 - 1518, церковь Санта Мариа деи Фрари в Венеции), “Мадонна Пезаро” (1518 - 1526, там же). Мифологические картины для Камерино д’Алабастро герцога Альфонсо I д’Эсте: “Празднество Венеры” (1518, Мадрид, Прадо), “Вакх и Ариадна” (1520 - 1523, Лондон, НГ), “Вакханалия на

острове Андрос" (1523 - 1524, Мадрид, Прадо). Сдержанность, простота, аристократическое достоинство в ранних портретах: "Мужчина с перчаткой" (нач. 1520-х, Париж, Лувр), портрет Альфонсо д'Эсте (1523, Нью-Йорк, музей Метрополитен). Импозантность и демонстрация жизненного амплуа модели в портретах Федериго II Гонзага (1529? Мадрид, Прадо) и Ипполито Медичи (1533, Флоренция, галерея Питти). Работы среднего периода: "Введение во храм" (1534 - 1538, Венеция, Академия), "Венера Урбинская" (1538, Флоренция, Уффици), "Даная" (1544 - 1546, Неаполь, галерея Каподимонте). Цельность и яркость характеров в портретах этого периода: молодой англичанин (1544 - 1545, Флоренция, галерея Питти), Пьетро Аретино (1545, Флоренция галерея Питти), Павел III с внуками (1545 - 1546, Неаполь, галерея Каподимонте), Карл V в битве при Мюльберге (1548, Мадрид, Прадо), Карл V у открытой лоджии (1548, Мюнхен, Старая пинакотека), Филипп II в доспехах (1551, Мадрид, Прадо). Поздние произведения Тициана: трагические сюжеты, отход от гармонической ясности образов. "Мученичество св. Лаврентия" (1548 - 1559, Венеция, церковь Джезуити), "Коронование терновым венцом" (между 1567 и 1575, Мюнхен, Старая пинакотека), "Св. Себастьян" (1570, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Колористическая система Тициана и техника его живописи. Значение Тициана для будущего европейской живописи.

МАНЬЕРИЗМ И ПОЗДНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Многообразие поисков в направлениях, завещанных корифеями Высокого Возрождения. Испанское влияние в Италии. Аристократизация стиля жизни. Деятельность иезуитов. Контрреформация. Контроль церкви над искусством.

Якопо Понтормо (1494 - 1556), флорентийский живописец, ученик Пьеро ди Козимо и Андреа дель Сарто. Великий экспериментатор. Влияние Андреа дель Сарто и Микеланджело. Фреска "Вертумн и Помона" (1519 - 1521, Большой зал на вилле Медичи в Поджо-а-Кайано). "Снятие с креста" (1525 - 1528, Флоренция, капелла Каппони церкви Санта Феличита). "Встреча Марии и Елизаветы" (1528 - 1529, Карминьяно, церковь Сан Микеле). Портреты Понтормо: меланхолическая самоуглубленность персонажей.

Россо Фьорентино (1494 - 1546), флорентийский живописец, ученик Андреа дель Сарто. «Снятие с креста» (1521, Вольтерра, Пинакотека). «Моисей и дочери Иофора» (1523, Флоренция, Уффици). «Пьета» (ок. 1530, Париж, Лувр). Шокирующие приемы его живописи.

Джулио Романо (1499 - 1546), единственный крупный художник Возрождения, родившийся в Риме. Ученик и творческий душеприказчик Рафаэля. Росписи в палаццо дель Те в Мантуе (1527 - 1531). Триумф воображения. Живописные иллюзии, преднамеренно разрушающие тектонику интерьера. Юмор и эротика.

Пармиджанино (1503 - 1540), живописец и офортист из Пармы, гений грации. "Автопортрет в выпуклом зеркале" (ок. 1524, Вена, Художественно-исторический музей). "Мадонна с розой" (1529 - 1530, Дрезден, Картинная галерея), "Мадонна с длинной шеей" (ок. 1535, Флоренция, Уффици). Портреты. Офорты Пармиджанино.

Аньоло Бронзино (1503 - 1572), флорентийский живописец, любимый ученик Понтормо. Вычурность его композиций. "Венера и амур" (1540 - 1545, Лондон, НГ). Холодная элегантность портретов, написанных в безукоризненно гладкой манере, напоминающей эмаль.

Джорджо Вазари (1511 - 1574), флорентийский живописец, ученик Андреа дель Сарто, придворный художник герцога Козимо Медичи. Циклы фресок в палаццо Канчеллерия в Риме (1546) и палаццо Веккио во Флоренции (1555). Их перегруженность аллегориями и символами. Значение Вазари как историка искусства.

Бенвенуто Челлини (1500 - 1571), флорентийский ювелир и скульптор. С 1545 на службе у герцога Козимо I Медичи. Бюст герцога Козимо I Медичи (1545 - 1548, Флоренция, Национальный музей). Статуя Персея (1545 - 1554, Флоренция, Лоджия деи Ланци) – лучшее произведение мастера. Героизация персонажей. Ювелирное совершенство моделировки. Автобиография Бенвенуто.

Теоретические итоги маньеризма. Понятия "идеи", "внутреннего" и "внешнего" рисун-

ка.

Венецианская школа

Паоло Веронезе (1528 - 1588), один из величайших мастеров декоративной живописи. Роспись в церкви Сан Себастьяно (1555 - 1556). Расцвет творчества в 1560-х - 70-х годах. Роспись виллы Барбаро в Мазер (1561 - 1562). Светский характер его произведений на темы трапез Господних: “Брак в Канне” (1562 - 1563, Париж, Лувр), “Пир у Симона Фарисея” (1570, Милан, пинакотека Брера). Цикл картин для семьи Куччина (ок. 1572, Дрезден, Картинная галерея). “Пир в доме Левия” (1573, Венеция, Академия). Допрос Веронезе на заседании инквизиционного трибунала по поводу этой картины. “Похищение Европы” (между 1575 и 1580, Венеция, Дворец Дожей, Зал Антиколледжо). Предвосхищение тематики и техники декоративной живописи XVIII века.

Тинторетто (1518 - 1594), художник религиозных братств. Яркое чувство жизни - и мощное воображение; мистическая экзальтация - и склонность к зрелищным эффектам. Ранние работы: “Чудо с рабом” (1547 - 1548, Венеция, Академия), “Введение во Храм” (ок. 1553 - 1556, церковь Мадонна дель Орто), “Спасение Арсинои” (ок. 1556, Дрезден, Картинная галерея). Работы зрелого периода. Их эмоциональность, смелость композиционных решений: “Тайная вечеря” (1566, церковь Сан Тровазо), циклы картин для Скуола ди Сан Марко (1562 - 1566) и скуола Гранде ди Сан Рокко (1564 - 1581). Новые истолкования традиционных тем. Своеобразие живописной манеры Тинторетто. Портреты. Влияние его творчества на Эль Греко.

2. ИСКУССТВО НИДЕРЛАНДОВ

Богатство городов. Истовая религиозность, благочестие, мистицизм. Великолепие бургундского двора. Космополитизм. Отсутствие традиций, связанных с античным и византийским искусством. Непригодность готической архитектуры для монументальных росписей. Франко-фламандская миниатюра как предпосылка расцвета алтарной живописи. Восхождение от чувственного к сверхчувственному - основной принцип нидерландского искусства. Внимание к человеку как частному лицу и к окружающей его жизненной среде. Техника масляной живописи в ее отличии от живописи темперой. Ее соответствие специфике художественных задач. Зарождение портрета, бытового жанра, натюрморта, пейзажа в рамках алтарной и религиозно-дидактической живописи. Немногочисленность памятников скульптуры - результат иконоборческих кальвинистских бунтов. Иконобочество как стимул для формирования светских жанров живописи. Микеланджело о нидерландской живописи.

XV СТОЛЕТИЕ

Южные провинции

Робер Кампен или Флемальский мастер (работал 1406 - 1444), основоположник нидерландской школы живописи. Работал в Турне. “Рождество” (ок. 1420 - 1425, Дижон, Музей изящных искусств). Алтарь Мероде (ок. 1430, Нью-Йорк, музей Метрополитен). Диптих “Троица” и “Мадонна у камина” (ок. 1435, Санкт- Петербург, Эрмитаж). Портреты.

Ян ван Эйк (ум. 1441), крупнейший нидерландский живописец XV века, придворный художник герцога Филиппа Доброго. Работал в Гааге, Лилле, Брюгге, Генте. Уравновешенность композиций, совершенство колорита, безупречная передача материальных качеств предметов, тонкость изображения природы, мастерство индивидуальной характеристики в портретах. Миниатюры Турино-Миланского часослова (ок. 1425, частично утрачены, сохранившиеся - Турин, Городской музей). “Мадонна в церкви” (ок. 1425, Берлин, Картинная галерея). Величайшее произведение ван Эйка - Гентский алтарь (закончен 1432, Гент, собор св. Бавона). “Мадонна канцлера Ролена” (ок. 1435, Париж, Лувр). “Мадонна каноника ван дер Пале” (1436, Брюгге, музей Грунинге) - вершина колористического мастерства ван Эйка. Портреты, в том числе первый супружеский портрет в станковой живописи - “Портрет четы

Арнольфини" (1434, Лондон, НГ). Отход нидерландских живописцев середины - второй половины XV в. от стиля ван Эйка.

Рогир ван дер Вейден (1399 - 1464), ученик Кампена, городской художник Брюсселя. Духовная напряженность, эстетическая взыскательность его искусства. Новое качество готической традиции. "Лука, рисующй Мадонну" (ок. 1435, Санкт-Петербург, Эрмитаж, лучший вариант - Бостон, музей Изящных искусств). "Снятие с креста" (до 1443, Мадрид, Прадо). Алтарь семи таинств (ок. 1445, Антверпен, королевский музей). "Страшный суд" (между 1446 и 1451, Бон (Бургундия), капелла госпиталя). "Поклонение волхвов" (ок. 1460, Мюнхен, Старая пинакотека). Маленькие диптихи с Мадонной и портретами молящихся донаторов. Аристократизм портретов Рогира. Определяющий импульс, данный Рогиром нидерландскому и немецкому искусству второй половины XV в.

Петрус Кристус (ум. 1472/73), ученик и последователь Яна ван Эйка, работавший в Брюгге. "Св. Элигий" (1449, Нью-Йорк, музей Метрополитен) - картина, объединяющая будущие жанры портрет, и бытовой жанр, и натюрморт. "Оплакивание Христа" (ок. 1450, Брюссель, Королевские музеи). Портреты.

Дирк Боутс (ум. 1475), выдающийся колорист, мастер изображения природы в ее переходных состояниях. Работал в Лувене. Алтарь таинства причащения (1464 – 1467, Лувен, церковь св. Петра). Два панно «Правосудие императора Оттона» для лувенской ратуши (1470 – 1475, Брюссель, Королевские музеи).

Гуго ван дер Гус (ум. 1482), величайший нидерландский живописец второй половины XV в. Работал в Генте и Брюгге, умер в августинской обители близ Брюсселя. Мир как театр. Драматизм образов. «Поклонение пастухов» (до 1475, Берлин, Картинная галерея). Алтарь Портинари (ок. 1475 – 1476, Флоренция, Уффици) - шедевр художника. «Смерть Марии» (до 1478, Брюгге, музей Грунинге). Алтарь Монфорте («Поклонение волхвов», до 1478, Берлин, Картинная галерея).

Ганс Мемлинг (ок. 1430/40 - 1494), вероятно, ученик Рогира ван дер Вейдена, популярнейший живописец патрицианской верхушки Брюгге. «Страшный суд» (до 1473, Гданьск, Поморский музей). Триптих «Мистическое обручение св. Екатерины» (1479, Брюгге, музей Мемлинга). «Святые Христофор, Мавр и Жиль» (1484, Брюгге, музей Грунинге). Мемлинг – новатор в искусстве портрета. «Портрет Мартина ван Ньювенхове» (1487, Брюгге, музей Мемлинга) – единственный сохранившийся портретный диптих XV века. Другие портреты мастера. «Ларец св. Урсулы» (1489, Брюгге, музей Мемлинга) - самое знаменитое его произведение. Посмертная слава Мемлинга.

Герард Давид (ум. 1523), ведущий художник Брюгге после смерти Мемлинга (1494), мастер строгих композиций, проникнутых патрицианскими благочестием и моралью. Диптих «Суд Камбиза» для ратуши (закончен 1498, Брюгге, музей Грунинге). Триптих «Крещение» (Алтарь Тромпа, до 1508, там же). «Мадонна среди святых дев» (1509, Руан, Городской музей).

Северные провинции

Гертген тот Синт Янс (ок. 1460 – ок. 1490), предтеча голландского искусства. Работал в харлемском монастыре св. Иоанна. Нежнейший свет, искренность, грусть его картин. Триптих «Распятие», от которого сохранилась боковая створка с картинами на обеих сторонах: «Оплакивание» и «Сожжение костей св. Иоанна Крестителя» (после 1484, Художественно-исторический музей). «Иоанн Креститель в пустыне» (ок. 1485, Берлин, Картинная галерея). «Рождество» (Лондон, НГ) – первая ночная сцена в нидерландской живописи.

Иероним Босх (ок. 1450 - 1516), живописец из Хертогенбоса (Северный Брабант). Назидательный характер его живописи. Фантастика и рационализм. Ирония и эстетизм. Непонятность его произведений. Сияющие краски, великолепная техника живописи. «Шарлатан» (1475 – 1480, Сен-Жермен-ан-Ле, Городской музей). «Иоанн Богослов на острове Патмос» (1504 – 1505, Берлин, Картинная галерея). «Бродяга» (1510, Роттердам, музей Бойманса – ван

Бёнингена). Большие триптихи Босха: «Воз сена» (1500 – 1502, Мадрид, Прадо). «Сад земных наслаждений» (ок. 1503 – 1504, там же), «Искушение св. Антония (1505 – 1506, Лиссабон, Национальный музей старого искусства), «Страшный суд» (ок. 1505 – 1510, Вена, Академия художеств), «Поклонение волхвов» (ок. 1510, Мадрид, Прадо).

XVI СТОЛЕТИЕ

Разнообразие направлений в нидерландской живописи XYI в. Перемещение экономической активности и центра художественной жизни в Антверпен. Зарождение жанров бытовой картины, натюрморта, пейзажа. Начало жанровой специализации художников. С середины века - сокращение количества заказов на религиозную живопись, вызванное кальвинистским иконоборчеством.

Квентин Массейс (1465/66 - 1530), антверпенский живописец, поклонник Леонардо да Винчи, мастер алтарных и назидательных бытовых картин, а также гуманистических портретов. Алтарь св. Анны (1507 – 1509, Брюссель, Королевские музеи). «Банкир и его жена» (1514, Париж, Лувр). Парный портрет Эразма Роттердамского и Петра Эгидия, дар Томасу Мору (1517, Рим, НГ; замок Лонгфорд, коллекция графа Реднора), - первый портрет типа «ученый за работой».

Иоахим Патинир (ум. 1524), родоначальник пейзажной живописи как самостоятельного жанра. С 1515 работал в Антверпене. «Крещение» (между 1515 и 1524, Вена, Художественно-исторический музей). «Искушение св. Антония» (между 1515 и 1524, Прадо, Мадрид). В сочетании мощной фантазии с точностью деталей – посредник между Босхом и Брейгелем.

Романизм

Романизм – искусство гуманистически ориентированных живописцев, стремившихся обогатить репертуар и художественный язык нидерландского искусства и придать ему героический пафос путем заимствований из искусства Рафаэля и, в большей степени, - Микеланджело.

Ян Госсарт (ок. 1478 - 1532). Работал в Антверпене и других городах. В 1508 – 1509 посетил Италию. Уроки римских корифеев и Дюрера в его живописи. «Нептун и Амфитрита» (1516, Берлин, Картинная галерея). «Евангелист Лука рисует Мадонну» (ок. 1515 – 1520, Прага, НГ).

Бернарт ван Орлей (ок. 1490 - 1541), придворный живописец Маргариты Австрийской и Марии Венгерской в Брюсселе, чье искусство сложилось под влиянием картонов Рафаэля для Сикстинской капеллы. Картины на библейские сюжеты. Триптих «Добродетель терпения» (Алтарь Иова, 1521, Брюссель, Королевские музеи). Портреты. С 1530 - эскизы для гобеленов и витражей.

Лука Лейденский (1494? - 1533), лейденский живописец и гравер. Крупнейший соперник Дюрера в гравюре по меди. Первооткрыватель бытового жанра в нидерландской живописи. Гравюры «Се человек» (1510), «Молочница» (1510). Картины «Лот с дочерьми» (1519, Париж, Лувр), триптих «Страшный суд» (1526 – 1527, Лейден, музей Лакенхал), «Исцеление иерихонского слепца» (1531, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Автопортрет (ок. 1514, Брауншвейг, музей герцога Антона Ульриха). Сложное отношение к романизму.

Ян Скорель (1495 - 1562), утрехтский каноник, живописец и архитектор, крупнейший представитель романизма в северных провинциях. Около двух лет жил в Италии (1522 – 1524), испытал влияние венецианцев Джорджоне и Пальмы Веккьо. Свет как среда, объединяющая предметы: «Магдалина» (1529, Амстердам, Риксмузеум). Основоположник группового портрета: портреты членов братства нидерландских паломников (1525 – 1529, четыре в Утрехте, один в Харлеме). Реставратор Гентского алтаря Ван Эйка (1550).

Мартин ван Хемскерк (1498 - 1574), ученик Скореля, работавший, в основном, в Харлеме. «Семейный портрет» (1530, Кассель, Картинная галерея). Страстный поклонник античности (побывал в Риме в 1532 – 1535) и Микеланджело. «Автопортрет на фоне Колизея» (1553, Кембридж, музей Фитцуильяма).

Ламберт Ломбард (1505/06 – 1566), ученик Госсарта, живописец, рисовальщик, гравер, архитектор, антиквар, корреспондент Вазари, работавший, в основном, в Льеже. Многочисленные рисунки антиков (сделанные в Риме в 1537), гравированные в мастерской Иеронима Кока. Портреты.

Франс Флорис (ок. 1516 - 1570), ученик Ламберта Ломбарда; присутствовал в 1541 в Риме при открытии «Страшного суда» Микеланджело; был знаком с искусством Тинторетто. «Падение мятежных ангелов» для антверпенского собора (1554, Антверпен, Королевский музей). Глава процветающей мастерской в Антверпене. Портреты.

Портрет

Дирк Якобс (1500 – 1567), один из создателей жанра группового корпоративного портрета. Работал в Амстердаме. Портреты амстердамских стрелков (1532 и 1561, Санкт-Петербург, Эрмитаж).

Антонис Мор (ок. 1517/20 – 1576/77), уроженец Утрехта, работал в Антверпене. Самый удачливый придворный художник своего времени, мастер парадных портретов, которые он писал в Англии, Германии, Италии, Португалии, Испании. Отчасти обязан Тициану своими композиционными схемами и колоритом, но предпочитал его стилю холодную элегантность. Портреты: герцога Альбы (1549, Нью-Йорк, Испанское общество), Филиппа II (ок. 1550, Альторн, коллекция Спенсер), Марии Тюдор (1554, Мадрид, Прадо), Вильгельма Оранского (ок. 1555 – 1556, Кассель, Картинная галерея), Маргариты Пармской (ок. 1562, Берлин, Картинная галерея). Автопортрет (1558, Флоренция, Уффици).

Виллем Кей (ок. 1520 – 1568), ученик Ламберта Ломбарда, работал в Антверпене. Автопортрет (после 1542, Берлин, Картинная галерея). Портрет женщины (1543, там же). Портрет мужчины (ок. 1550, Брюссель, Королевские музеи).

Адриан Томас Кей (ок. 1544 – после 1589), племянник и ученик Виллема Кея, работал в Антверпене. Портрет Гиллиса де Шмидта (ок. 1574, Берлин, Картинная галерея). Триптих де Шмидта (1575, Антверпен, Королевский музей). Портрет Вильгельма Оранского (ок. 1575, Гаага, Маурицхейс).

Франс Поурбус Старший (1545 – 1581), ученик Флориса, работал в Антверпене. Парные супружеские портреты (ок. 1575, Берлин, Картинная галерея; ок. 1580, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Поездки в Париж в 1571, 1578, 1580. Графический портрет Мари Туше, фаворитки Карла IX (между 1574 и 1577, Париж, Национальная библиотека).

Бытовая живопись

Питер Артсен (1508/09 - 1575), один из родоначальников натюрморта и бытового жанра. Работал в Антверпене. «Лавка мясника» (1551, Университет в Упсале). «Христос в доме Марфы и Марии» (1552, Вена, Художественно-исторический музей). «Кухарка» (1559, Брюссель, Королевские музеи).

Иоахим Бейкелар (1535 - 1574), племянник и ученик Артсена. Работал в Антверпене. «Христос в доме Марфы и Марии» (1556, Амстердам, Риксмузеум).

***

Питер Брейгель Старший (ок. 1525 – 1569), величайший нидерландский живописец и рисовальщик XVI века. До 1563 работал в Антверпене, затем в Брюсселе. Путешествие по Италии (1552 – 1553). Рисунки альпийских пейзажей (1553 - 1556), гравированные Хиеронимусом Коком; его же гравюры по рисункам на темы притч, исполненным Брейгелем под влиянием Босха (1557). Натурфилософия и мораль Брейгеля. Его патриотический антироманизм. Социальный адресат его искусства. Ранние картины: «Падение Икара» (ок. 1558, Брюссель, Королевские музеи), «Битва масленицы и поста» (1559, Вена, Художественно-исторический музей), «Пословицы» (1589, Берлин, Картинная галерея), «Игры детей» (1560, Вена, Художественно-исторический музей), «Триумф смерти» (1562, Мадрид, Прадо). Картины из предполагаемого цикла «Времена года»: «Охотники на снегу» (1565, Вена, Художественно-

исторический музей), «Пасмурный день» (1565, там же), «Сенокос» (1565, Прага, НГ), «Жатва» (1565, Нью-Йорк, музей Метрополитен), «Возвращение стад» (1565, Вена, Художественно-исторический музей). Работы позднего периода: «Перепись в Вифлееме» (1566, Брюссель, Королевские музеи), «Крестьянская свадьба» (1568, Вена, Художественно-исторический музей), «Крестьянский танец» (1568, там же), «Притча о слепых» (1568, Неаполь, галерея Каподимонте). Рисунок «Художник и знаток» (ок. 1565 – 1568, Вена, Альбертина).

3. ИСКУССТВО ГЕРМАНИИ

XV СТОЛЕТИЕ

Обособленность локальных художественных школ. Бюргерский дух искусства. Религиозная истовость. Правда выше красоты, но правда немецкого искусства – либо трогательная сказка, либо страшная драма.

Живопись

Юг Германии: Верхний Рейн и Швабия

Верхнерейнский мастер (работал в начале XV в.). «Райский садик» (ок. 1410, Франкфурт-на-Майне, Штеделевский институт). Нетрадиционный сюжет, заимствованный из мистико-визионерского опыта. Поистине райский образ обители Мадонны, Иисуса и святых.

Лукас Мозер (работал ок. 1432). Алтарь св. Магдалины (1432, сельская церковь в местечке Тифенбронн (Баден)) – единственное произведение мастера. Достоверность изображения свойств предметов и физических состояний людей.

Конрад Виц (ок. 1400 – 1444/46). Работал в Базеле и Женеве. Вероятно, знал работы Робера Кампена, с которым мог бы успешно соперничать умением передавать физические свойства предметов. «Св. Христофор» (ок. 1435, Базель, Публичное художественное собрание). «Воины приносят царю Давиду питье» - створка алтаря «Зерцало искупления человечества» (ок. 1435, там же). «Чудесный улов» - створка алтаря св. Петра (1444, Женева, Музей искусства и истории), самый ранний узнаваемый пейзаж в европейском искусстве. Феноменальное мастерство в изображении воды.

Ганс Мульчер (упоминается 1427 – 1467), скульптор и живописец из Ульма. Обучался в Нидерландах или Северной Франции. Концентрация внимания на выразительности действий, на жестах и мимике. Живописный Вурцахский алтарь с изображениями Страстей Христовых (1437, Берлин, Картинная галерея). «Мадонна с Младенцем» резного Штерцингерского алтаря (1456 – 1459, Штерцингер (Тироль), музей Мульчера).

Север Германии: Гамбург и Кёльн

Мастер Франке (работал в первой трети XУ в.), гамбургский живописец. Алтарь св. Томаса Беккета для гильдии купцов, торговавших с Англией (1424, Гамбург, Кунстхалле). Яркая, драматичная живопись.

Стефан Лохнер (работал 1442 - 1451), ведущий живописец Кёльна. Триптих “Поклонение волхвов” (1443, Кёльн, собор). Изысканный колорит, тонкая игра чувств, аристократический блеск.

Мастер жизни Марии (работал 1460 - 1490), кёльнский живописец, воспринявший влияние Рогира Ван дер Вейдена и Дирка Боутса. Серия из восьми картин о жизни Марии (ок. 1475, семь из них – Мюнхен, Старая Пинакотека, одна – Лондон, НГ).

Гравюра

Изобретение гравюры на дереве (кон. 1390-х) и на металле (1430-е). Особенности этих техник, их социальный адресат и репертуар. Использование ксилографии в книгопечатании.

Мартин Шонгауэр (ум. 1491), художник из Кольмара (Эльзас). “Мадонна в беседке из роз” (1473, Кольмар, церковь Сен-Мартен). Величайший до Дюрера мастер гравюры по меди. Испытал влияние Рогира ван дер Вейдена. Гравюры: «Выезд на рынок» (ок. 1470 – 1473), «Искушение св. Антония», «Большое несение креста» (1474), серии «Страсти Христовы» (между 1475 - 1480), «Мудрые и неразумные девы» (до 1483). Истовость религиозного переживания, логическая стройность композиций, ясность и элегантность форм.

Мастер Домашней книги или Мастер Амстердамского кабинета (работал 1465 - 1500). Живописец и непревзойденный мастер гравюры сухой иглой, работавший в районе Шпейера, Майнца, Гейдельберга и связанный с кругом заказчиков из местной знати и из Гейдельбергского университета. Картина «Любовная пара» (ок. 1484, Гота, музей Замка). Гравюры «Св. семейство», «Страждущий Христос», «Юноша и смерть», «Чешущаяся собака». Беспрецедентное внимание к светской жизни элиты.

Скульптура

Тироль

Михаэль Пахер (работал 1465? - 1498), живописец и скульптор, работавший в Брюнеке. Алтарь св. Вольфганга (1471 – 1481, паломническая церковь св. Вольфганга на Аберзее близ Зальцбурга): живопись, отмеченная сильным влиянием Мантеньи, в обрамлении тонкой замысловатой готической резьбы. Живописный алтарь Отцов Церкви (ок. 1475 – 1483, Мюнхен, Старая пинакотека), иллюзионистически воспроизводящий этот двойной стиль.

Франкония: Нюрнберг и Вюрцбург

Фейт Штосс (ок. 1450 – 1533), резчик по дереву, пришедший в Нюрнберг из Швабии. Алтарь костела Девы Марии в Кракове (1477 – 1489). Колоссальные размеры фигур, смелость и энергичность их контуров, бурная жестикуляция, искусная проработка богатых драпировок. Мраморное надгробие польского короля Казимира IV (1492, Краков, костел Девы Марии).

Адам Крафт (ок. 1460 – ок. 1508), нюрнбергский виртуоз резьбы по камню. Рака в церкви Св. Лаврентия в Нюрнберге (1493 – 1496), гигантская имитация ювелирного изделия.

Петер Фишер Старший (ок. 1460 – 1529), руководитель крупной бронзолитейной мастерской в Нюрнберге. Бронзовая рака св. Зебальда (проект 1488, отливка и отделка 1508 – 1519, Нюрнберг, церковь св. Зебальда) – соединение традиций немецкой готики и североитальянского Возрождения.

Тильман Рименшнейдер (ок. 1460 – 1531), вюрцбургский скульптор. Каменные Статуи Адама и Евы с южного портала капеллы св. Марии в Вюрцбурге (1491 – 1493, Вюрцбург, музей Майнской Франконии). Надгробия епископа Рудольфа фон Шеренберга (1496 – 1499, Вюрцбург, собор) и рыцаря Конрада фон Шаумбурга (после 1499, Вюрцбург, капелла св. Марии): главное – выражение характера. Первые резные деревянные алтари без раскраски: алтарь Святой крови (1501 – 1504, Ротенбург, церковь св. Иакова); алтарь кладбищенской церкви в Креглингене (ок. 1505 – 1510): сложный, но гармоничный стиль без чрезмерной эмоциональности.

XVI СТОЛЕТИЕ

Гуманизм: сближение с итальянской традицией при господстве религиозно-моральной проблематики. Преобладание выразительности над гармонией, конкретных индивидуальных черт над возвышенными и идеальными. Реформация: идейная несовместимость с гуманизмом.

Альбрехт Дюрер (1471 - 1528), нюренбергский живописец и график, величайший художник немецкого Возрождения. Широта его интересов и разносторонность знаний. Ксилографические иллюстрации к книге Себастиана Бранта «Корабль дураков» (Базель, 1494). Путешествие в Венецию (1494 – 1495): путевые акварельные пейзажи Дюрера опережают все, что делалось ранее в этом жанре. Ранние гравюры на меди: «Блудный сын» (1496), «Четыре ведьмы» (1497), «Морское чудовище» (1498), «Немезида» (1501). Перенос техники Шонгауэра в гравюру на дереве: серии «Апокалипсис» (1498), «Большие Страсти» (1497 - 1499). Влияние гравюр Мантеньи. «Жизнь Марии» (ок. 1502 - 1505). Живописные работы этого периода: автопортрет 1498 года (Мадрид, Прадо), автопортрет 1500 года (Мюнхен, Старая пинакотека), Пумгартнеровский алтарь («Рождество», 1502 - 1504, там же). Поиски пропорций совершенной человеческой фигуры: гравюра на меди «Адам и Ева» (1504). Второе путешествие в Венецию (1505 – 1507). Живопись этого периода: «Праздник четок» (1506, Прага, НГ) – вызов венецианским живописцам; «Адам и Ева» (1507, Мадрид, Прадо). Цикл гравюр на меди

«Страсти» (1508), цикл ксилографий «Малые Страсти» (1509 – 1511), завершающие листы «Больших Страстей» (1510). «Мастерские» гравюры – предел совершенства в гравюре на меди: «Рыцарь, смерть и дьявол» (1513), «Св. Иероним» (1514), «Меланхолия» (1514). Рисунок углем «Портрет матери» (1514, Берлин, Гравюрный кабинет). Путешествие в Нидерланды (1520 – 1521). Гравированные портреты кардинала Альбрехта Бранденбургского (1523) и Эразма Роттердамского (1526). Живописные портреты нюрнбергских патрициев Иеронима Хольцшуэра (1526, Берлин, Картинная галерея) и Якоба Муффеля (1526, там же). “Четыре апостола” – картина-дар нюрнбергскому Совету (1526, Мюнхен, Старая пинакотека). Дюрер как теоретик искусства.

Лукас Кранах Старший (1472 - 1553), живописец и график родом из Франконии. Венский период творчества (ок. 1501 – 1504). Парный портрет ректора университета Иоганна Куспиниана и его невесты – величайший эмблематический портрет в искусстве севернее Альп (1502 – 1503, Винтертур, собрание Рейнгарт). «Распятие» (1503, Мюнхен, Старая пинакотека) и «Отдых на пути в Египет» (1504, Берлин, Картинная галерея) – картины с исконно немецким чувством природы; их значение для живописцев «дунайской» школы. С 1505 Кранах - придворный художника курфюрста Саксонии Фридриха III Мудрого. «Алтарь св. Екатерины» для церкви замка в Виттенберге (1506, Дрезден, Картинная галерея) – групповой портрет виттенбергской элиты. «Венера и Купидон» (1509, Санкт-Петербург, Эрмитаж) - первое в живописи Северной Европы изображение нагой Венеры в рост. Портрет герцога Генриха Благочестивого с женой (1514, Дрезден, Картинная галерея) – первый в европейском искусстве портрет в рост; сочетание характерологической пронзительности и декоративной яркости. Другие портреты саксонской знати. Дружба с Лютером, вклад в пропаганду Реформации. Антиитальянская эстетика Кранаховских ню: повадка вместо стати, грация вместо красоты, очарование вместо величавости, желание вместо созерцания. «Нимфа источника» (лучший вариант - 1518, Лейпциг, Музей изобразительных искусств), «Суд Париса» (лучший вариант – 1530, Карлсруэ, Художественная галерея), «Венера» (лучший вариант – 1532, Франкфурт-на-Майне, Штеделевский институт). Сближение образов Дамы, Мадонны и Венеры: «Мадонна с яблоками» (ок. 1530, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Кранах – величайший анималист. Гравюры Кранаха. Опыты цветной печати с нескольких досок.

Ганс Бургкмайр (1473 – 1531), аугсбургский живописец и гравер по дереву, ученик Шонгауэра. Итальянские реминисценции в «Марии с Младенцем» (1509, Нюрнберг, Германский национальный музей) и алтаре св. Иоанна (1519, Мюнхен, Старая пинакотека). Богатство фантазии, декоративный вкус, дар иллюстратора. Участие вместе с Дюрером в украшении молитвенника императора Максимилиана I (1515, Мюнхен, Государственная библиотека) и в исполнении гравюры на дереве «Триумфальная процессия» в честь Максимилиана (1516 – 1518). Гравированные иллюстрации к рыцарским поэмам самого императора «Тейерданк» и «Вейскуниг». Опыты цветной печати с нескольких досок. Портреты.

Матиас Грюневальд (Нитхардт) (ок. 1470/80 - 1528), живописец родом из Вюрцбурга, придворный художник, инженер-гидравлик и архитектор Майнцских архиепископов, антипод Дюрера в немецком искусстве. Работал в архиепископской резиденции Ашаффенбурге. Религиозный мистицизм художника, ужасающее страдание и райское блаженство его персонажей. Фантастически сверкающие краски – главное выразительное средство его живописи. Основная тема – Распятие (ок. 1502, Вашингтон, НГ; 1500 – 1508, Базель, Публичное художественное собрание). «Поругание Христа» (1503 – 1505, Мюнхен, Старая пинакотека). Алтарь для госпиталя св. Антония в Изенгейме (1512 – 1515, Кольмар, музей Унтерлинден), величайшее произведение Грюневальда. «Встреча св. Эразма и Маврикия» (1517, Мюнхен, Старая пинакотека). «Штуппахская Мадонна» (1517 – 1519, сельская приходская церковь Штуппаха близ Мертгенгейма). Таубербишофсгеймский алтарь (1522 – 1523, Карлсруэ, Художественная галерея).

Альбрехт Альтдорфер (ок. 1480 - 1538), регенсбургский живописец, график и

архитектор, ведущий представитель «дунайской» школы. Влияние Кранаха в живописи, Дюрера в графике. «Св. Георгий» (1510, Мюнхен, Старая пинакотека) – религиозный сюжет, превращенный в пейзаж. Эмоциональное единство сюжета и пейзажа в последующих произведениях. «Распятие» (ок. 1510 – 1512, Кассель, Картинная галерея). Алтарь для церкви монастыря Санкт Флориан близ Линца (между 1508 – 1525, створки в различных музеях), грандиознейшая работа Альтдорфера. «Рождество Христа» (ок. 1520 – 1525, Вена, Художественно-исторический музей): мистика Рождественской ночи. «Рождение Марии» (ок. 1520 – 1525, Мюнхен, Старая пинакотека) – мастерское изображение интерьера храма. «Дунайский ландшафт в окрестностях Регенсбурга» (1521 – 1525, Мюнхен, Старая пинакотека), первое в западноевропейском искусстве произведение пейзажного жанра. «Битва Александра Македонского с Дарием» (1529, там же): историческое событие как космическое. Офорты, изображающие природу: «Ель» (1520-е).

Ганс Бальдунг, по прозвищу Грин (1484? - 1545), живописец и график, ученик Дюрера, работавший, главным образом, в Страсбурге. Яркий колорит, намеренные искажения пропорций, приверженность к таинственному и зловещему, эротика. Шедевр Бальдунга –алтарь «Коронование Марии» (1512 – 1516, Фрейбург в Брейсгау, собор). «Рождество Христово» (1520, Мюнхен, Старая пинакотека). Аллегории женской Красоты и Смерти (ок. 1509 – 1511, Вена, Художественно-исторический музей; 1517, Базель, Публичное художественное собрание; ок. 1545, Париж, Лувр). Гравюры на дереве: «Ведьмы» (1510), «Околодованный конюх» (1544).

Ганс Гольбейн Младший (1497/98 - 1543), живописец и график из Аугсбурга, один из величайших портретистов всех времен. Базельский период (1515 – 1526). Парный портрет бургомистра Якоба Майера и его жены (1516, Базель, Публичное художественное собрание), портрет Бонифация Амербаха (1519, там же), портреты Эразма Роттердамского (1523, Париж, Лувр; Лондон, НГ). «Мертвый Христос» (1521, Базель, Публичное художественное собрание) – картина тления плоти. Серия «Пляски смерти» - ксилографии Ганса Лютцельбургера по рисункам Гольбейна (1524 – 1526). «Мадонна бургомистра Майера» (1526 и после 1528, Дармштадт, Гессенский музей): влияние Рафаэля. Первая поездка в Англию и возвращение в Базель (1528 – 1532). Портрет жены и детей (ок. 1528, там же). С 1532 навсегда в Англии. Главное достоинство портретов Гольбейна – идеальный баланс правдивости и красоты.

4. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ

XV СТОЛЕТИЕ

Определяющая роль придворного вкуса в формировании французского искусства.

Скульптура

Клаус Слютер (ум. 1405/06), скульптор из Харлема, работавший с 1385 в Дижоне по заказам Бургундского герцога Филиппа Смелого. Статуи портала часовни (1386 - 1401) и «Колодец Моисея» (1395 – 1405) в монастыре Шанмоль в Дижоне. Гробница Филиппа Смелого (начата 1385, закончена Клаусом де Верве 1411, Дижон, Музей изящных искусств). Предвосхищение художественных проблем и приемов Донателло.

Живопись

Провансальская школа

Мастер Благовещения из Экса. Триптих «Благовещение» для капеллы церкви Сен-Совер в Эксе (ок. 1445, средняя часть - Экс-ан-Прованс, церковь Сен-Мадлен; створки – Брюссель, Королевские музеи). Связь фигур с монументальной скульптурой (при некотором влиянии Кампена и ван Эйка) и стилистическая близость к миниатюрам Мастера короля Рене.

Ангерран Картон(Шаронтон) (ок. 1410 – 1466), живописец из Лана, работавший в Эксе, Арле и Авиньоне. «Коронование Марии» (1454, Вильнёв-лез-Авиньон, городской приют) – строгая и яркая монументальная композиция, вызывающая ассоциации с тимпанами церковных порталов. «Оплакивание Христа» из Вильнёв-лез-Авиньона (ок. 1457,

Париж, Лувр) – величайшее произведение французской живописи XV века.

Никола Фроман (работал ок. 1450 – ок. 1490), живописец из Лангедока, работавший в Авиньоне. «Воскрешение Лазаря» (1461, Флоренция, Уффици). «Неопалимая купина» (1476, Экс-ан-Прованс, собор Сен-Савен). Французский формализм с сильным нидерландским акцентом.

Турская школа

Жан Фуке (ок. 1420 - ок. 1481), живописец из Тура. Побывал в Риме (между 1443 – 1447). Синтез влияний ван Эйка, фра Анджелико и Пьеро делла Франческа - но под знаком традиционно французской ясности и достоинства. Стереометрическое строение неподвижных фигур, широкие складки одежд, скупые жесты, цельность впечатления. С 1447 - работа под покровительством королевского секретаря и казначея Этьена Шевалье. Миниатюры в Часослове Этьена Шевалье (1450-е, Шантильи, музей Конде). Меленский диптих: «Этьен Шевалье со св. Стефаном» (ок. 1451 – 1455, Берлин, Картинная галерея) и «Мадонна с Младенцем» (ок. 1456, Антверпен, Королевский музей). Портрет Карла VII (ок. 1447, Париж, Лувр). Портрет канцлера Жювеналя дез Юрсен (ок. 1460, там же). «Суд над герцогом Алансонским» - фронтиспис к сборнику новелл Боккаччо (ок. 1460, Мюнхен, Баварская государственная библиотека). Миниатюры в рукописи «Иудейские древности» Иосифа Флавия (1470-е, Париж, Национальная библиотека). «Пьета» (ок. 1460 – 1470-х, церковь в Нуайане).

Мастер из Мулена (Франсуа Клуэ Старший? Жан Хей? Жан Перреаль?) (работал 1480 – 1500), придворный художник герцогов Бурбонских. «Портрет неизвестного со св. Маврикием» (ок. 1490, Глазго, Художественная галерея). Муленский триптих (1498 – 1499, Мулен, собор). Стройность композиций, точный твердый рисунок, богатая палитра, мастерство в деталях, не уступающее нидерландским живописцам.

XVI СТОЛЕТИЕ

Первая четверть XVI века

Скульптура

Мишель Коломб (ок. 1430 – после 1512). Гробница герцога Бретанского Франциска II и Маргариты де Фуа, созданная совместно с итальянцем Джироламо да Фьезоле по рисунку Жана Перреаля (1502 - 1507, Нант, собор): схема, разработанная Слютера и де Верве, но осложненная итальянскими мотивами. Рельеф «Св. Георгий поражает дракона» для замка Гайон (1508 – 1509, Париж, Лувр): обрамление - работы выходца из Италии Жерома Пашро, но рельеф как таковой совершенно самостоятельная работа Коломба.

Братья Антуан и Жюст де Жюст (Джусто), итальянские мастера приглашенные во Францию для исполнения заказов королевского двора. Гробница Людовика XII (1515 – 1531, Париж, аббатство Сен-Дени) – соединение итальянской и старофранцузской традиций, прототип для гробниц Франциска I и Генриха II.

Живопись

Жан Бурдишон (ок. 1457 – 1521), талантливейший из учеников Фуке, последний большой мастер книжной миниатюры. Работал в Туре у Карла VIII, Людовика XII и королевы Анны Бретонской, для которой выполнил самую известную свою работу – Часослов Анны Бретонской (завершен 1508, Париж, Национальная библиотека). Виртуоз в изображении архитектурных деталей, растений, насекомых.

Жан Перреаль (ок. 1455 – 1530), живописец, архитектор, скульптор и декоратор, работавший при дворах Карла VIII, Людовика XII и Франциска I. Посещал Италию во время походов Карла VIII (1494) и Людовика XII (1502, 1509). Портрет Людовика XII (1514, Виндзор, Королевское собрание) в традиции XV века.

Школа Фонтенбло

Господство итальянских мастеров, приглашавшихся для работы при королевском дво-

ре в Фонтенбло – любимом замке Франциска I. Определяющее влияние манеры Пармиджанино, опосредованное итальянскими художниками, сформировавшимися под его воздействием до отъезда во Францию.

Россо Фьорентино (1495 – 1540), флорентийский живописец, во Франции с 1531. Декоративное убранство галереи Франциска I в Фонтенбло, совместно с Франческо Приматиччо (1534 - 1537): сочетание живописи и изысканного горельефного декора в технике стукко; орнамент, напоминающий переплетающиеся ремни или пергаменты. Начало проникновения маньеризма во французское искусство.

Франческо Приматиччо (1504/05 - 1570), болонский живописец, архитектор и декоратор, ученик Джулио Романо, испытавший влияние Пармиджанино. Во Франции с 1532. Руководство работами в замке Фонтенбло после самоубийства Россо (1540). Отделка салона герцогини д'Этамп (1541 - 1544, сохранилась частично) и «Бальной залы» (галереи Генриха II) совместно с Никколо дель Аббате (1552 - 1556). Стиль фигур, который станет во Франции каноническим до конца XVI века. Поездки в Рим для закупки антиков и отливки слепков для Франциска I.

Бенвенуто Челлини (1500 – 1571), флорентийский ювелир и скульптор, соперник Приматиччо при французском королевском дворе (1540 – 1545). Золотая солонка Франциска I (1540 - 1543, Вена, Художественно-исторический музей) – знаменитейшее из сохранившихся ювелирных изделий эпохи Возрождения. Бронзовый рельеф “Нимфа Фонтенбло” (1543 - 1544, Париж, Лувр) – символ замка и связанной с ним эпохи французского Ренессанса.

Никколо дель Аббате (ок. 1510 – 1571), итальянский живописец родом из Модены, зрелый стиль которого сложился в Болонье под влиянием Пармиджанино. Во Франции с 1552 по приглашению Приматиччо. Виртуозные воображаемые пейзажи на мифологические сюжеты: «Смерть Эвридики» (ок. 1550, Лондон, НГ), «Нахождение Моисея» (ок. 1555 – 1565, Париж, Лувр), «Похищение Прозерпины» (1560 – 1570, там же).

Жан Кузен Старший (ок. 1490 – 1560/61), живописец, гравер, автор витражей и гобеленов, работавший до 1538 в Сансе, затем в Париже. «Ева, первая Пандора» (ок. 1550, Париж, Лувр) – первая во французском искусстве картина, изображающая обнаженную женскую фигуру.

Антуан Карон (ок. 1520 – ок. 1600), живописец, в 1540-х работавший в Фонтенбло под началом Приматиччо, позднее придворный художник Екатерины Медичи, жены Генриха II. Триптих «Резня триумвиров» (1566, Париж, Лувр), единственная датированная и подписанная работа Карона. Сценический эффект: удлиненные фигуры в обширном пространстве, образованном замысловатыми архитектурными декорациями.

Неизвестные мастера школы Фонтенбло. «Диана-охотница» (ок. 1555, Париж, Лувр). «Женщина, старик и юноша» (ок. 1570, Рен, Музей изящных искусств). «Дама за туалетом» (ок. 1575, Уорчестер, Художественный музей).

Портрет

Жан Клуэ (ум. 1540/41), потомок нидерландского живописца, поселившийся в Париже в 1516 и занявший место королевского живописца после смерти Перреаля (1530). Связь со старой нидерландской традицией. Портрет неизвестного с томиком Петрарки (1530-е, Виндзор, Королевская коллекция). Портрет Франциска I (ок. 1530-х, Париж, Лувр). Конный портрет Франциска I (ок. 1540, Флоренция, Уффици): знакомство с гравюрой Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол». Графические портреты (большинство – Шантильи, музей Конде): тонкие градации светотени (имитация манеры Леонардо да Винчи?), в отличие от линейной манеры его современника – Гольбейна.

Корнель де Лион (ок. 1500 – 1575) живописец родом из Гааги, мастер небольших приватных тщательно проработанных портретов с лирическим настроением. Работал с 1544 в Лионе. Портрет Клемана Маро (ок. 1540, Париж, Лувр).

Франсуа Клуэ (ок. 1510 – 1572), сын Жана Клуэ и его преемник в должности при-

дворного художника. Синтез нидерландской живописной техники с типом портрета, созданным Понтормо и Бронзино: холодная представительность при точной передаче внешних черт моделей. Портрет Пьера Кюта (1562, Париж, Лувр). Портрет Карла IX (1566, Вена, Художественно-исторический музей). «Купающаяся женщина» (Мари Туше, любовница Карла IX?, ок. 1570, Вашингтон, НГ) – образец «гедонистического» портрета школы Фонтенбло, парафраза «Джоконды» Леонардо. Портрет Елизаветы Австрийской (1571, Париж, Лувр) – высшее достижение живописи Клуэ. Графические портреты (большинство – Шантильи, музей Конде) в изящной штриховой манере Жана Клуэ.

Этьен Дюмустье (1520 – 1603), мастер графического портрета, торговец портретами, камердинер Екатерины Медичи. Портреты Генриха III (1570, Париж, Национальная библиотека) и герцога Майеннского (ок. 1580, там же).

Пьер Дюмустье Старший (ок. 1540 – после 1600), брат Этьена Дюмустье, придворный художник Екатерины Медичи (1583, 1585, 1589). Портреты сангиной и пастелью, обладающие живописным богатством светотени, которое воспринимается как метафора сложной душевной жизни персонажа. Портреты Этьена Дюмустье (1569 и 1570, Санкт-Петербург, Эрмитаж).

Неизвестные мастера. «Сабина Поппея» (1560 – 1570, Женева, Музей искусства и истории), «Габриэль д'Эстре с сестрой в ванне» (1590-е, Париж, Лувр) - образцы «гедонистического» портрета школы Фонтенбло.

Скульптура

Жан Гужон (ок. 1510 - 1568), скульптор родом из Нормандии. Надгробие Луи де Брезе (1535 – 1544, Руан, собор): кариатиды в итальянской манере. С 1544 работает в Париже совместно с архитектором Пьером Леско. Рельефы амвона церкви Сен-Жермен л'Оксерруа: фигуры евангелистов и «Оплакивание Христа» (1544 – 1545, Париж, Лувр): отдельные заимствования у Россо, Пармиджанино, Челлини; красота драпировок, обрисовывающих тела; стиль, не уступающий изысканностью лучшим произведениям школы Фонтенбло. Иллюстрации для первого французского издания Витрувия (1547). Шедевр Гужона – рельефы «Фонтана нимф» («Фонтан невинных», 1547 – 1549, Париж, Лувр): в пропорциях фигур и элегантности поз связь с Приматиччо, но чистота стиля, сдержанность, чувство ритма и гармонии – истинно французские. Декоративные панно для Лувра, совместно с Леско (1549 – 1562). «Портик кариатид» в Лувре (1550 – 1551, Париж, Лувр, Зал кариатид).

Жермен Пилон (ок. 1525 - 1590), парижский мастер монументальной скульптуры и медальер. «Диана с оленем» из замка Анэ (после 1555, Париж, Лувр). «Три грации» с погребальной урной для сердца Генриха II (1561 – 1562, Париж, Лувр): связь мотива и форм с Пармиджанино. Надгробие Генриха II и Екатерины Медичи (1563 – 1570, Париж, аббатство Сен-Дени). Надгробие Валентины Бальбиани - жены канцлера Рене Бирага (1572 – 1583, Париж, Лувр). Коленопреклоненная статуя Рене Бирага с его надгробия (1583, Париж, Лувр). Неподражаемая проникновенность в выражении созерцательности, печали и вечного покоя.

5. ИСКУССТВО ИСПАНИИ

XV СТОЛЕТИЕ

Искусство воинствующей церкви. Стойкость средневековых традиций. Распространение живописных алтарных картин - ретабло. После пребывания в Испании Яна ван Эйка (1428) - сильное влияние нидерландской школы, не вытеснившее, однако, из испанской живописи ни пристрастия к соединению грубого натурализма с религиозной экзальтацией, ни вкуса к орнаментальному великолепию, сложившемуся под воздействием мусульманской художественной культуры. Рост ретабло до гигантских размеров. Первенство Каталонии в художественной жизни, перешедшее после объединения страны (1479) к Кастилии.

Живопись

Хаиме Уге (работал ок. 1448 - 1492), крупнейший каталонский живописец 2-й пол.

XV века. В Барселоне с 1448. Яркая темперная живопись, обнаруживающая одинаковый интерес мастера к главным и второстепенным, одушевленным и неодушевленным мотивам, в сочетании с позолоченными фонами из стукко с богатой орнаментальной насечкой. «Св. Георгий и принцесса» (1448, Барселона, Музей каталонского искусства). Ретабло святых Абдона и Сенена (1459 – 1460, Тарраса, церковь Санта Мария). Алрать св. Августина для церкви августинцев в Барселоне (1489, Барселона, Музей каталонского искусства).

Педро Берругете (ум. 1504), живописец родом из селения Паредес де Нава в Старой Кастилии. Между 1475 и 1481 работал в Италии вместе с Мелоццо да Форли и Йосом ван Гентом при дворе герцога Урбинского Федерико да Монтефельтро. Портреты Федерико да Монтефельтро в герцогском дворце. С 1483 - придворный художник Фердинанда и Изабеллы. Алтарный цикл св. Доминика для монастыря доминиканцев в Авиле, резиденции Великого инквизитора Торквемады – покровителя Берругете (между 1480 и 1490, Мадрид, Прадо). Ретабло св. Евлалии (1490-е, церковь в Паредес де Нава). Изображение с нидерландской обстоятельностью различных сторон жизнь Кастилии.

Бартоломе Бермехо (работал 1474 – 1498), живописец, мастер витража, родившийся в Кордове. С 1486 – в Барселоне. Продолжатель стиля Хаиме Уге. «Пьета» (1490, Барселона, собор) – одно из первых произведений масляной живописи в Испании, шедевр испанской живописи этого времени. Стремлении не упускать из виду ни одной мелочи в мире, окружающем персонажей картины.

Скульптура

Хиль де Силоэ (ум. 1501), скульптор родом из Орлеана или Антверпена, работавший в Бургосе. Последний крупный представитель готической традиции в искусстве Испании. Гробница Хуана II Кастильского и Изабеллы Португальской и ретабло над ней (между 1496 – 1499, Бургос, монастырь Мирафлорес): обилие скульптур, бесчисленные рельефы, выполненные с ювелирной тонкостью (раскраска и позолота – живописец Диего де ла Крус).

XVI СТОЛЕТИЕ

Скульптура

Алонсо Берругете (ок. 1488 - 1561), сын Педро Берругете, крупнейший испанский скульптор 1-й пол. XVI века, работавший также в живописи и архитектуре. Между 1504 и 1517 – в Италии, учился у Микеланджело, работал во Флоренции и Риме, копировал «Лаокоона». Закончил начатое Филиппино Липпи «Коронование Марии» (Париж, Лувр). С 1518 придворный художник Карла I Испанского. Жил в Вальядолиде. Раскрашенные скульптуры из дерева или алебастра. Ретабло из монастырской церкви Сан Бенито в Вальядолиде (1526 - 1532, музей Вальядолида). Рельефы скамей хора собора в Толедо (1539 – 1548). Удлиненные фигуры, напряженные позы, порывистые жесты, - экспрессия, усиленная яркой раскраской и позолотой. Синтез поздней готики с «Лаокооном» как предвосхищение барокко. Надгробие кардинала Таверы (1554 – ок. 1560, Мадрид, церковь Сан Хуан де Афуера).

Леоне Леони (1509 – 1590), миланский ювелир, скульптор (медали, бюсты), чеканщик монеты на службе у императора Карла V. Бронзовые позолоченные статуи, украшающие ретабло в Главной капелле собора Сан Лоренсо в Эскориале, совместно с Помпео Леони (1579 – 1591). Бронзовые позолоченные статуи Карла V и его семьи в Главной капелле собора Сан Лоренсо в Эскориале (доведены до готовности Помпео Леони, 1592).

Помпео Леони (ок. 1533 – 1608), миланский скульптор, сын Леоне Леони, переехавший в Испанию ок. 1556. Бронзовые позолоченные статуи Филиппа II и его семьи в Главной капелле собора Сан Лоренсо в Эскориале (завершены 1600).

Живопись

Влияние искусства Высокого Возрождения, но его неприятие по существу, обусловленное, с одной стороны, прочностью ортодоксальной Церкви в Испании, с другой – трезвым

скептицизмом светской мысли. Отсюда устойчивый интерес к нидерландской живописи, особенно к Босху и Брейгелю, сочетающийся с модой на итальянских маньеристов (росписи в Эскориале) и на эротические «поэзии» старого Тициана (королевское собрание). Придворная этикетная живопись в Мадриде (столица с 1561) и аристократическая оппозиция ей в прежней столице - Толедо.

Эрнандо Яньес де Альмедина (1480 – 1537), валенсийский живописец. Жил некоторое время во Флоренции, помогал Леонардо да Винчи в работе над «Битвой при Ангиари». Один из немногих испанских художников, поддавшихся влиянию мастеров итальянского Возрождения. «Встреча Марии и Елизаветы» (1507 – 1510, Валенсия, собор).

Алехо Фернандес (1470 – 1543), живописец, вероятно, немецкого происхождения. Ведущий севильский живописец 1-й трети XVI века. «Мадонна мореплавателей» («Мадонна попутного ветра», ок. 1531, Севилья, собор), нидерландская по сути, маньеристская по стилю, но с индивидуальной лирической интонацией.

Хуан де Хуанес (ок. 1523 - 1579), крупнейший валенсийский живописец своего времени, соединивший формы итальянского маньеризма с нидерландской отточенной техникой. «Тайная вечеря» (1560-е, Мадрид, Прадо).

Луис де Моралес «Божественный» (ум. ок. 1586), живописец, не снискавший одобрения при дворе Филиппа II и удалившийся в провинциальный Бадахос, на границу с Португалией. Манера, выработанная под влиянием религиозной мистики, – нечто среднее между маленькими донаторскими мадоннами Рогира ван дер Вейдена и мадоннами Леонардо да Винчи. Серовато-зеленые и синие тона, вытянутые фигуры, мертвенно-бледные лица, гладкая живопись. Излюбленные темы – страдания Христа и горе Богоматери. «Мадонна с Младенцем» (1560-е, Мадрид, Прадо). «Мадонна с Младенцем» (1570-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Скорбящая Мадонна» (конец 1570-х, там же).

Лука Камбиазо (Лукето) (1527 – 1585), генуэзский живописец. С 1583 работал над отделкой Эскориала. «Глория» - фреска свода хора в соборе Сан Лоренсо в Эскориале: холодные пестрые краски, наивная условность.

Федерико Цуккаро (ок. 1540 – 1609), итальянский живописец. Картины для ретабло в Главной капелле собора Сан Лоренсо в Эскориале (1585 – 1588).

Пеллегрино Тибальди (1527 – 1596), итальянский живописец, скульптор и архитектор. До отъезда в Испанию (1587) главный архитектор Миланского собора. Картины для ретабло в Главной капелле собора Сан Лоренсо в Эскориале (1587 – 1588). Росписи потолка библиотеки, аркады парадной лестницы и галереи Двора евангелистов в Эскориале (1587 – 1593), за что Филипп II пожаловал ему дворянство. Вернулся в Милан в 1596.

Придворный портрет

Алонсо Санчес Коэльо (1531/32 – 1588), живописец португальского происхождения. Родоначальник жанра репрезентативного парадного портрета в Испании. В нач. 1550-х учился во Фландрии у Антониса Мора. С 1555 придворный портретист Филиппа II, называвшего его «своим любимым сыном». Портрет инфанта дона Карлоса (1557, Мадрид, Прадо). Портрет инфант Изабеллы-Клары-Еухении и Каталины-Микаэлы (ок. 1571, там же). Портрет Филиппа II (ок. 1575, там же). Портрет инфанты Изабеллы-Клары-Еухении (1579, там же).

Хуан Пантоха де ла Крус (1551 – 1609), ученик Санчеса Коэльо, придворный живописец Филиппа II и его сына Филиппа III. Более холодный портретист, чем Коэльо. Портреты Хуаны Арагонской и ее мужа (оба 1584, Раудниц, близ Праги). Портрет Эрнандо де Рохас (1595, Мадрид, Прадо). Шедевр Пантохи - портрет Филиппа II (1598, Эскориал). Портрет дона Диего де Вильмайор (1605, Санкт-Петербург, Эрмитаж).

***

Эль Греко (Доменикос Теотокопулос) (1541 - 1614), живописец родом с острова Крит. Первый великий художник испанской школы. Связь с византийской традицией.

Переезд в Венецию (ок. 1567). Отторжение от Тициана, интерес к Бассано и Тинторетто. С 1570 в Риме. «Изгнание торгующих из храма» (1570 – 1572, Вашингтон, НГ). Критическое отношение к Микеланджело. Переезд в Мадрид (ок. 1577) и, вскоре, в Толедо. Ретабло для церкви монастыря Санто Доминго эль Антигуо (1577 – 1579, главная часть – «Вознесение Марии», Чикаго, Институт искусств). «Совлечение одежд Христа» («Эсполио», 1577 – 1579, Толедо, собор). Заказы Филиппа II: «Поклонение имени Христа» (1579 – 1580, Эскориал), «Мученичество св. Маврикия» (1580 – 1584, Эскориал, собор). Недовольство короля этой картиной. «Погребение графа Оргаса» (1586 – 1588, Толедо, церковь Сан Томе). «Апостолы Петр и Павел» (между 1587 и 1592, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Крещение Христа» (1596-1600, Мадрид, Прадо). Манера Эль Греко: удлиненные фигуры в неожиданных ракурсах, напоминающие языки пламени, выдержанные в холодных призрачных тонах. Усиление мистицизма в поздних религиозных картинах: «Сошествие св. Духа» (ок. 1600, Мадрид, Прадо), «Моление о чаше» (1605 – 1610, Будапешт, Музей изящных искусств), многочисленные варианты «Распятия», «Снятие пятой печати» (1610 – 1614, Нью-Йорк, музей Метрополитен), «Поклонение пастухов» (1612 – 1614, Прадо, Мадрид). «Вид Толедо в грозу» (1608 – 1610, Нью-Йорк, музей Метрополитен), «Лаокоон» (1610 – 1614, Вашингтон, НГ). Портреты: «Дама в боа» (Иеронима де лас Куэвас, гражданская жена художника, 1577 – 1580, Глазго, Поллок-Хаус), инквизитор Ниньо де Гевара (1596 – 1600, Нью-Йорк, музей Метрополитен), автопортрет (1605 – 1608, там же), поэт фра Ортенсио Парависино (1609, Бостон, Музей изящных искусств).

6. ИСКУССТВО АНГЛИИ

Церковная реформа Генриха VIII и Елизаветы Тюдор. Ликвидация монастырей, являвшихся центрами художественной культуры. Отсутствие религиозной тематики в живописи. Господство политической или философской аллегории и портрета.

Ганс Гольбейн Младший (1497/98 - 1543), немецкий художник, принесший Возрождение в английское искусство. Первая поездка в Англию (1526 – 1528). Портрет канцлера Томаса Мора с семьей (сохранился только набросок, ок. 1527, Базель, Публичное художественное собрание): фигуры в рост, представленные в конкретной домашней обстановке, - первая в мировом искусстве картина такого рода. С 1532 Гольбейн остается в Англии навсегда. Портрет Георга Гисце (1532, Берлин, Картинная галерея), парный портрет французских послов (1533, Лондон, НГ), портреты Роберта Чесмена (1533, Гаага, Маурицхейс) и французского посла Моретта (ок. 1534 – 1535, Дрезден, Картинная галерея). С 1536 – живописец Генриха VIII. Роспись во дворце Уайтхолл, изображающая Генриха VIII, его родителей и третью жену Джейн Сеймур (1537, не сохранилась). Портрет Кристины Датской (ок. 1538, Лондон, НГ). Графические портреты (Виндзор, Королевское собрание): абсолютное владение линией, в отличие от штриховой манеры французских рисовальщиков, начиная с Жана Клуэ. Гольбейн – родоначальник английской портретной миниатюры.

Николас Хиллиард (ок. 1547 – 1619), известнейший из английских миниатюристов. С 1570 – придворный живописец и золотых дел мастер Елизаветы I, затем Якова I. Поездка во Францию (1577 – 1578). Портретная миниатюра как особый предмет аристократического приватного обихода. Хиллиард следует манере Гольбейна: моделирует объемы только линией. Отличия его миниатюр от Гольбейновских. Оригинальность трактовки человеческой личности. Портреты королевы Елизаветы (1572, Лондон, Национальная портретная галерея; ок. 1600, Лондон, музей Виктории и Альберта), автопортрет (1577, там же), портреты Фрэнсиса Дрейка (1581, Лондон, Национальная портретная галерея) и Уолтера Рейли (ок. 1585, там же). «Юноша среди розовых кустов» (1588, Лондон, музей Виктории и Альберта). Портреты Дж. Клиффорда (ок. 1590, Гринвич, Морской музей) и Генри Перси (ок. 1595, Амстердам, Риксмузеум).

Исаак Оливер (до 1568 – 1617), сын французского эмигранта-гугенота, обосновавшегося в Англии в 1568, ученик Хиллиарда. С 1604 придворный миниатюрист Анны Датской и принца Уэльского. Конкурент Хиллиарда. Сочетание условности поз и декоративности

в изображении одежд и аксессуаров с живостью характеристики лиц, использование светотени для моделировки объемов. Портреты Филиппа Сидни (ок. 1590, Виндзор, Королевское собрание), Анны Датской (1608 или 1611, там же), принца Уэльского (ок. 1612, там же), Джона Донна (1616, там же), Ричарда Сэквилла (1616, Лондон, музей Виктории и Альберта).

Форма промежуточного контроля: экзамен

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, лекционный материал, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Библиотечные фонды, музейные экспозиции, интернет, база данных художественно-информационного центра.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Виды учебно-методического обеспечения *(пособие, рекомендации, руководство и т.д.)*	**Наименование**	**Вид** *издания (печатное, электронное, представленное в сети)*
Программа для студентов по курсу «История зарубежного изобразительного искусства XVII – XVIII веков»	Степанов А. В. Искусство Западной Европы эпохи Возрождения. Программа для студентов факультета теории и истории искусств. – СПб.: Институт имени И. Е. Репина, 2006. – 56 с.	Печатное
Программа для студентов факультета теории и истории искусств и факультета архитектуры	Лисовский В.Г. Архитектура возрождения в странах Европы. Программа для студентов факультета теории и истории искусств. СПб.: Институт имени И. Е. Репина, 2009. – 14 с.	Печатное
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов.	Арутюнян Ю. И. Учебно-методические материалы по курсу «История изобразительного искусства эпохи Возрождения».	Электронное. Представлено в художественно-информационном центре ФТИИ

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	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 научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении 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 поставленных 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 поставленных 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 поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме экзамена.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзамен	Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса по истории зарубежного искусства эпохи Возрождения.	Список вопросов к экзамену

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**
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - о междисциплинарном характере современного искусствоведения и его значении в структуре гуманитарного знания; – о многообразии методологических подходов в современных исследованиях по истории и теории искусства и художественной культуры; – о междисциплинарных связях в современной истории и теории искусства; – основные источники и труды по современному искусству, философии, эстетике, культурологии, теории художественной коммуникации; – содержание	**Экзамен**	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Демонстрирует **высокий или средний уровень**

	фундаментальных теоретических концепций и их гуманитарные основания; **уметь:** - выявлять философско-эстетические и общегуманитарные основания современного искусствознания; – выявлять контекстуальные связи соответствующих концепций и исследовательских практик в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах; **Владеть:** - терминологическим аппаратом; – основами интерпретационного междисциплинарного анализа художественно-исторического процесса; – основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития философских, эстетических, культурологических, коммуникационных, количественных и иных направлений искусствоведческих исследований.		**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. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.
		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.
		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 результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении

			отдельных тем курса.
		3 «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
		2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует **недостаточный уровень знаний, умений и навыков** при решении

			профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.

7.2. Вопросы к экзамену:

1. Феномен «Ренессанса» в культуре Европы.
2. История изучения искусства эпохи Возрождения.
3. Периодизация и проблемы эволюции стиля в искусстве эпохи Возрождения.
4. Пизанская школа скульптуры XIII – XIV вв. Основные тенденции развития и ведущие мастера.
5. Итальянские живописцы-предшественники Джотто. Проблема формирования художественного языка.
6. Творчество Джотто и проблемы сложения нового образного языка.
7. Композиционные и иконографические проблемы росписей Джотто в капелле дель Арена в Падуе.
8. Творчество Дуччо и сиенская школа живописи.
9. Творчество Симоне Мартини и проблемы «интернациональной готики».
10. Скульптура Италии первой половины XV века. Общие тенденции развития и основные имена.
11. Творческий путь Донателло.
12. Творчество Мазаччо: проблема пространственных построений, композиции, творческой манеры.
13. Проблема пространственных построений в живописи Паоло Уччелло.
14. Творчество Фра Беато Анджелико.
15. Творчество фра Филиппо Липпи.
16. Монументальная живопись Италии второй половины XV века. Общая характеристика, основные имена, школы.
17. Мифологические сюжеты в творчестве Боттичелли.
18. Проблема композиции и колорита в живописи Пьеро дела Франческа.
19. Росписи главной капеллы церкви Сан-Франческо в Ареццо Пьеро дела Франческа: сюжет, композиция, колорит.
20. Монументальная и станковая живопись А.Мантеньи: проблема построения пространства.
21. Общие тенденции развития итальянской скульптуры второй половины XV века.
22. Образ Мадонны в творчестве Джованни Беллини.
23. Творчество Леонардо да Винчи: основные этапы, проблема эволюции стиля.
24. Миланский период творчества Леонардо да Винчи. Анализ основных произведений.
25. Творчество Рафаэля Санти: основные этапы, проблема эволюции стиля.
26. Образ Мадонны в творчестве Рафаэля.
27. Монументальные росписи Рафаэля в Риме.
28. Скульптурные работы Микеланджело. Проблема эволюции стиля.
29. Росписи Сикстинской капеллы Микеланджело: тематика, композиция, манера испол-

нения.

30. Человек и природа в живописи Джорджоне.
31. Творческий путь Тициана. Проблема эволюции стиля.
32. Венецианская живопись второй половины XVI века. Общие тенденции развития и основные мастера.
33. Портрет в итальянском искусстве XVI века. Основные мастера и пути развития.
34. Феномен композиции в живописи маньеристов.
35. Маньеризм как явление художественной жизни Европы XVI века.
36. Проблема «Северного Возрождения» как явления художественной культуры.
37. Живопись Нидерландов первой половины XV века. Проблема формирования стиля.
38. Творчество Губерта и Яна ван Эйков.
39. Творчество Робера Кампена.
40. Творчество Рогира ван дер Вейдена.
41. Проблема своеобразия творческой манеры Иеронима Босха.
42. Триптиха Босха: композиционное решение, образный строй.
43. Питер Брейгель и нидерландская живопись XVI века. Общая характеристика, основные имена.
44. Нидерландский портрет эпохи Северного Возрождения.
45. Немецкое искусство XV века. Общая характеристика. Основные имена.
46. Немецкая деревянная полихромная скульптура второй половины XV века.
47. Живопись А.Дюрера и ренессансные тенденции в искусстве Германии XVI века.
48. Графика А.Дюрера. Проблема своеобразия творческой манеры.
49. «Изенгеймский алтарь» М.Грюневальда. Образно-стилистический анализ.
50. Портрет в творчестве Лукаса Кранаха Старшего.
51. Французская живопись XV века. Основные школы и ведущие мастера.
52. Скульптурные работы Жана Гужона и Жермена Пилона.
53. Портрет во французском искусстве: Жан и Франсуа Клуэ, Корнель де Лион, Этьен и Пьер Дюмустье.
54. «Школа Фонтенбло» в во французском искусстве XVI в.
55. Портретная живопись Англии XV–XVI веков.
56. Испанское искусство XV века. Основные тенденции развития и мастера.
57. 4Испанский придворный портрет. Проблема своеобразия художественной манеры.
58. Испанское искусство XV века. Основные тенденции развития и мастера.
59. Испанский придворный портрет. Проблема своеобразия художественной манеры.
60. Испанское искусство XVI века: стилистические особенности эволюции.
61. Творчество Луис де Моралес.
62. Творческий путь Эль Греко.
63.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 2. М., 1949.

Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., 1995.

Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. СПб., 2002.

Бенуа А. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. М., 1997.

Вёлъфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. Л., 1934.

Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 2002.

Всеобщая история искусств. Т. 3. М., 1962.

Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

Дамиш Ю. Теория (Облака). Набросок истории живописи. СПб., 2003.

Живопись Ренессанса. Открытие мира и человека. М., 2002.

История искусства зарубежных стран. Т. 2. М., 1982.

Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы. СПб., 2004.

Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004.

Кристеллер П. История европейской гравюры XV - XVIII веков. М., 1939.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.

Мастера искусства об искусстве. Т. 2. Эпоха Возрождения. М., 1966.

Очерки по истории и технике гравюры. Вып. 1- 5. М., 1987.

Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. СПб., 1999.

Патер В. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 1912.

Ренессанс, барокко, классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве 15 - 17 вв. М., 1966.

Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. М. - Л., 1940.

Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV – XVII веков. Реальность и символика. М., 1994.

Соколов М. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999.

Тананаева Л.И. Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI - XVII веков. М., 1996.

Тэн И. Философия искусства. М., 1996.

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.

Эстетика Ренессанса. Сост. В.П. Шестаков. Т. 1 - 2. М., 1981.

Эстон М. Ренессанс. М., 1997.

Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

ИСКУССТВО ИТАЛИИ

ОБЩИЕ РАБОТЫ

Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.

Арган Дж.К. История итальянского искусства. Т. 1 - 2. М., 1990.

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.

Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.

Бурхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Опыт. М., 2001.

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 5 тт. (любое издание).

Вёлъфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1997.

Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII - XVI веков. Т. 1 - 2. М., 1977.

Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.

Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения. Влияния и взаимосвязь. М., 1985.

Гращенков В. Рисунок мастеров итальянского Возрождения. Очерки истории, теории и практики. М., 1963.

Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. М., 1970.

Данилова И. От Средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1 - 2. М., 1978.

Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. Ред. Р. Томан. Кёльн, 2000.

История мировой культуры. Наследие Запада. Античность - Средневековье - Возрождение. М., 1998.

Итальянский сборник. №№ 2 – 6. СПб., 1996 - 2002.

Капретти Э. Великие мастера итальянского искусства. М., 2001.

Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.

Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.

Муратов П.П. Образы Италии. Тт. 1 – 3. СПб., 2005.

Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. М., 1998.

Панофски Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 1999.

Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII - XV веков. М., 1988.

Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М., 1987.

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV - XV века. СПб., 2003.

Шастелъ А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. Очерки об искусстве Ренессанса и неоплатоническом гуманизме. М. - СПб., 2001.

ПРОТОРЕНЕССАНС И XIV СТОЛЕТИЕ

Беллози Л. Джотто. М., 1996.

Данилова И. Джотто. М., 1970.

Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. Т. 1. Искусство Проторенессанса. М., 1956. Т. 2. Искусство треченто. М., 1959.

Прокопп М. Итальянская живопись XIV века. Будапешт, 1988.

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV - XV века. СПб., 2023.

Яннелла Ч. Симоне Мартини. М., 1996.

XV СТОЛЕТИЕ

Анджелини А. Пьеро делла Франческа. М., 1997.

Андросов С.О. Андреа Веррокьо. 1435 - 1488. Л., 1984.

Арсенишвили И.В. Карло Кривелли. М., 2000.

Головин В. Мир художника раннего итальянского Возрождения. М., 2003.

Гращенков В.Н. Итальянский портрет Раннего Возрождения. Т. 1 - 2. М., 1996.

Дунаев Г.С. Сандро Боттичелли. М., 1977.

Знамеровская Т.П. Проблемы кватроченто и творчество Мазаччо. Л., 1975.

Знамеровская Т.П. Андреа Мантенья. Художник северо-итальянского кватроченто. Л., 1961.

Камезаска Э. Мантенья. М., 1996.

Лазарев В.Н. Начало Раннего Возрождения в итальянском искусстве. М., 1979.

Либман М.Я. Донателло. М., 1962.

Либман М.Я. Якопо делла Кверча. М., 1960.

Майская М.И. Пизанелло. М., 1981.

Оливари М. Джованни Беллини. М., 1998.

Поуп-Хеннесси Дж. Фра Анджелико. М., 1996.

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV - XV века. СПб., 2023.

Франкастель П. Фигура и место. Визуальный порядок в эпоху кватроченто. СПб., 2005.

Элиасберг Н.Е. Перуджино. М., 1966.

XVI СТОЛЕТИЕ

Виппер Б. Борьба течений в итальянском искусстве XVI века (1520 - 1590). М., 1956.

Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. М., 1967.

Ротенберг Е.И. Искусство Италии 16 - 17 веков. Микеланджело. Тициан. Караваджо. М., 1989.

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век. СПб., 2023.

Средняя Италия

Балдини У. Микеланджело-скульптор. Полное собрание скульптур. М., 1979.

Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.

Габричевский А.Г. Морфология искусства. М., 2002.

Гращенков В.Н. Рафаэль. М., 1975.

Губер А. Микельанджело. 1475 - 1564. М., 1953.

Гуковский М.А. Леонардо да Винчи. Л. - М., 1958.

Дажина В.Д. Микеланджело. Рисунок в его творчестве. М., 1987.

Зубов В.П. Леонардо да Винчи. 1452-1519. М. - Л., 1961.

Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. М., 1952.

Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Т. 1 - 2. М., 1995.

Маркетти Летта Э. Понтормо. Россо Фьорентино. М., 1998.

Микеланджело. Жизнь. Творчество. М., 1964.

Микеланджело. Поэзия, письма, суждения современников. Сост. В.Н. Гращенков. М., 1983.

Микеланджело и его время. М., 1978.

Нерее Ж. Микеланджело. Кёльн, 2002.

Падовани С. Андреа дель Сарто. М., 1999.

Рафаэль и его время. М., 1986.

Ротенберг Е.И. Искусство Италии. Средняя Италия в период Высокого Возрождения. М., 1974.

Санти Б. Леонардо да Винчи. М., 1998.

Санти Б. Рафаэль. М., 1998.

Стам С.М. Флорентийские мадонны Рафаэля. (Вопросы идейного содержания). Саратов, 1982.

Уоллейс Р. Мир Леонардо. 1452-1519. М., 1997.

Цёльнер Ф. Леонардо. Кёльн, 2002.

Челлини Б. Жизнь Бенвенуто Челлини. СПб., 1998.

Северная Италия

Антонова И.А. Паоло Веронезе. М., 1963.

Барт Р. Арчимбольдо. Чудовища и чудеса // Метафизические исследования. Искусство. СПб., 2000.

Белоусова И.А. Джорджоне. Очерки о творчестве. М., 1996.

Дзери Ф. Пармиджанино. Мадонна с длинной шеей. М., б. г.

Знаменовская Т.П. Тициан. Л., 1975.

Колпинский Ю.Д. Искусство Венеции. XVI век. М., 1970.

Нессельштраус Ц.Г. Тинторетто. Л., 1964.

Пармиджанино в веках и искусствах. К 500-летию со дня рождения. СПб., 2004.

Педрокко Ф. Тициан. М., 1995.

Педрокко Ф. Тициан. Полное собрание картин. М., 2002.

Смирнова И.А. Витторе Карпаччо. М., 1982.

Смирнова И.А. Тициан. М., 1970.

Смирнова И.А. Тициан и венецианский портрет XVI века. М., 1964.

Смирнова И.А. Якопо Бассано и позднее Возрождение в Венеции. М., 1976.

ИСКУССТВО «СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»

ОБЩИЕ РАБОТЫ

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973.

Воронина Т.С., Мальцева Н.Л., Стародубова В.В. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. М., 1994.

Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001.

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб., 2023.

Хёйзинга И. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988.

ИСКУССТВО НИДЕРЛАНДОВ

Бозинг В. Иероним Босх. Около 1450 - 1516. Между Адом и Раем. Кёльн, 2002.

Герман М.Ю. Мемлинг. Л., 1983.

Гершензон-Чегодаева Н.М. Брейгель. М., 1983.

Гершензон-Чегодаева Н.М. Нидерландский портрет XV в. Его истоки и судьбы. М., 1972.

Даниэль С.М. Питер Брейгель. СПб., 1994.

Егорова КС. Пейзаж в нидерландской живописи XV века. М., 1999.

Егорова КС. Ян ван Эйк. М., 1965.

Климов Р.Б. Брейгель. М., 1959.

Мандер К. ван. Книга о художниках. М. - Л., 1940.

Марейниссен Р., Фейфеларе П. Иероним Босх. М., 1998.

Маркова Н. Лука Лейденский (1489/1494 - 1533). Гравюры из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., 2002.

Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век. М., 1999.

Никулин Н.Н. Лука Лейденский. Л. - М., 1961.

Толънай Ш. де. Босх. М., 1992.

Успенский Б.А. Композиция Гентского алтаря Ван Эйка в семиотическом освещении

(Божественная и человеческая перспектива) // Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.

Фехнер Е.Ю. Нидерландская живопись XVI века. Л., 1949.

Фомин Г. Иероним Босх. М., 1974.

Фридлендер М. От ван Эйка до Брейгеля. Этюды по истории нидерландской живописи. М., 2023.

Хаген Р.-М., Хаген Р. Питер Брейгель Старший. Около 1525 - 1569. Крестьяне, дураки и демоны. Кёльн, 2002.

ИСКУССТВО ГЕРМАНИИ

Боре А., Бон С. Альбрехт Дюрер. Гравюры. М., 2001.

Велъчинская И.Л. Альбрехт Альтдорфер. М., 1977.

Дюрер А. Дневники, письма, трактаты. Т. 1 - 2. Л. - М, 1957.

Либман М.Я. Дюрер и его эпоха. Живопись и графика Германии конца XV - первой половины XVI века. М., 1972.

Либман М.Я. Искусство Германии XV - XVI веков. М., 1964.

Либман М.Я. Немецкая скульптура 1350 - 1550 годов. М., 1971.

Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения. М., 1991.

НемилоВ А.Н. Ганс Гольбейн Младший. М. - Л., 1962.

Немилов А.Н. Грюневальд. М., 1972.

Немилов А.Н. Лукас Кранах Старший. М., 1973.

Несселъштраус Ц.Г. Альбрехт Дюрер. 1471 - 1528. Л. - М., 1961.

Несселъштраус Ц.Г. Рисунки Дюрера. М., 1966.

Пахомова В.А. Графика Ганса Гольбейна Младшего. Л., 1989.

Степанов А.В. Мастер Альбрехт. Л., 1991.

Шаде В. Кранахи. Семейство художников. М., 1996.

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ

Абеляшева Г.В. Фонтенбло. Во-ле-Виконт. Версаль. М., 1994.

Золотова Е.Ю. Жан Фуке. М., 1984.

Мальцева Н.Л. Клуэ. М., 1963.

Мальцева Н.Л. Французский карандашный портрет XVI века. М., 1978.

Петрусевич Н.Б. Искусство Франции XV - XVI веков. Л., 1973.

Стародубова В.В. Братья Лимбурги. М., 1974.

ИСКУССТВО ИСПАНИИ

Валлантен А. Эль Греко (Доменико Теотокопули). М., 1962.

Дзери Ф. Эль Греко. Погребение графа Оргаса. М., б. г.

Кагане Л.Л. Пантоха де ла Крус. Л., 1969.

Каптерева Т.П. Искусство Испании. Очерки. М., 1989.

Каптерева Т.П. Эль Греко. М., 1965.

Левина И.М. Искусство Испании XVI - XVII веков. М., 1965.

ИСКУССТВО АНГЛИИ

Виппер Б.Р. Английское искусство. Краткий исторический очерк. М., 1945.

Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб., 2004.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра русского искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ В.А.Леняшин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «История отечественного искусства конца XIX – начала XX вв.» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ профессор Е.Ю. Турчинская

Рецензент _____ профессор Н.Н. Мутья

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

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 дисциплины - изучение истории и важнейших теоретических проблем изобразительного искусства и архитектуры России конца XIX – начала XX вв. как предмета искусствоведческого исследования в хронологическом и сущностном аспектах, а также формирование понимания важности общественных и геополитических факторов бытования искусства, отношений художника и социума, сложности и противоречивости творческих процессов. Учебная дисциплина выявляет смысловое и стилевое своеобразие русского изобразительного искусства, вопросы синтеза искусств, историю художественных объединений России, а также дает представление об особенностях отечественного изобразительного искусства, послуживших основой художественного процесса XX – начала XXI вв.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с историей отечественной живописи, графики, скульптуры в контексте развития русской художественной культуры рубежа XIX – начала XX вв.;
- сформировать целостное представление об истоках и главных проблемах отечественного искусства конца XIX – начала XX вв.;
- дать представление об основных направлениях, течениях и тенденциях в художественном процессе, о ведущих мастерах отечественного искусства данного периода;
- познакомить студентов с общетеоретическими проблемами русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв. в сочетании с персональными характеристиками творчества отдельных художников и их основных произведений;
- дать представление об исторических закономерностях развития художественной формы, о смысловых и формальных составляющих в истории искусства на примере памятников отечественного искусства этого периода;
- определить связи отечественного и зарубежного искусства конца XIX – начала XX вв.;
- систематизировать полученные знания о различных видах искусства данного периода, представление об их специфике и жанрах.

Дисциплина включает теоретические (лекции), а также предполагает задания для самостоятельной работы студентов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности): ОПК-5, ПК -8.

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-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	**Знать** - исторические аспекты развития материальной культуры и быта; - историю создания и художественные особенности выдающихся произведений мирового искусства; - процессы формирования и развития основных течений в сфере мирового изобразительного искусства. **Уметь** - применять знания об	6 семестр	Экзамен

	исторических аспектах развития материальной культуры и быта в собственной творческой практике; - применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности. **Владеть** - способностью понимать роли искусства в развитии общества; - способностью отразить влияние исторических событий на развитие искусства в собственной творческой деятельности. - способностью провести аргументированный анализ современного художественного процесса.		
ПК-8 Способен использовать знания для популяризации изобразительного искусства, оформлять выставки, художественные экспозиции, выступать с лекциями.	ПК-8.1. Знать: – основные этапы и проблематику истории и теории искусства; основные тенденции в развитии искусства, его типологические формы и течения, специфику творчества ведущих мастеров прошлого и современности; авторское право. ПК-8.2. Уметь: - анализировать и интерпретировать произведения изобразительного искусства и скульптуры на основе приобретенных знаний; дать характеристику специфики культурных традиций искусства; анализировать и оценивать важнейшие проявления в искусстве; ПК-8.3. Владеть: – способностью применять полученные знания в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности; способностью использовать знания для популяризации изобразительного	6 семестр	Экзамен

	искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями; способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в художественном творчестве.		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «История отечественного искусства конца XIX – начала XX вв.» изучается в 6 семестре.
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

№ п/п	Название темы с кратким содержанием	Виды занятий, часы	
		Лекции	СР
1	**Основные тенденции развития русской архитектуры и изобразительного искусства конца XIX – начала XX вв.** Основные философско-эстетические учения, преодоление разрыва в развитии разных видов искусства, новое понимание синтеза искусств. Активизация художественной жизни страны, ее причины. Художественное образование в России на рубеже XIX – начала XX вв. Реформа Академии художеств 1893-94 гг., ее характер и результаты. Формирование нового художественного сознания, принципов новой изобразительной системы и нового понимания роли искусства. Своеобразие стилистических направлений и тенденций в русском искусстве этого периода. Соотношение основных стилевых направлений (реализм, импрессионизм, модерн, символизм, неоакадемизм, неоклассика и др.). Проблема реализма в русском искусстве на рубеже веков. Импрессионизм и его национальные особенности. Основные задачи, художественный метод и национальные особенности	6	8

	модерна в русском изобразительном искусстве. Символизм как художественная тенденция в творчестве русских художников. Связь отечественного искусства с русской религиозной философией. Понимание красоты как преобразующей силы в искусстве и жизни, признание неограниченной творческой свободы художника. Обостренное чувство живописно-пластической красоты мира. Повсеместное распространение пленэра, возрастающая роль натурного этюда.		
2	**Архитектура России конца XIX – начала XX вв.** Стиль модерн как ведущий стиль в русской архитектуре. Роль архитектуры в сложении стиля модерн. Рациональные тенденции в архитектуре модерна. Стремление к новым формам: попытка создать новую декоративную систему. Новое понимание синтеза искусств в стиле модерн. Интерес к новым технологиям и материалам (железобетон, стекло, металл, керамика). Типология архитектуры модерна. Новая тенденция в отношении к архитектурному наследию. Московский модерн. Национально-романтический, интернациональный, рационалистический модерн. Искания Абрамцевского кружка, художники-архитекторы. Творчество Л.Н.Кекушева, Ф.О.Шехтеля. Петербургский модерн. Особенности северного модерна, основная типология сооружений, характеристика материалов, доходный дом с внутренним двором-колодцем. Творчество Н.В.Васильева и Ф.И. Лидваля. Другие стилевые тенденции в архитектуре: неоклассицизм (неоклассика), «неорусский стиль» (А. Щусев). Попытка соединить благородство и строгость классических образцов с функциональными требованиями современности. Творчество И.Фомина, В Щуко, И. Жолтовского.	4	6
3	**Особенности русской живописи конца XIX – начала XX вв.** Жанровая живопись 1890-1900-х гг. в произведениях С.А. Коровина, А.Е. Архипова. Развитие традиций реализма в творчестве художников-реалистов. Историко-бытовой жанр в творчестве А.П. Рябушкина. Развитие религиозной темы в произведениях М.В. Нестерова. К.А. Коровин и импрессионизм в отечественной живописи. Творчество В.А. Серова и новое понимание реализма. Стиль модерн в русском искусстве, основные характеристики стилевой образности русского модерна, периодические издания и декоративно-прикладное искусство модерна. Творчество М.А.Врубеля, В.А. Серова. Символизм в произведениях В.Э. Борисова-Мусатова. Художественное объединение «Голубая роза». Пейзажная живопись на рубеже XIX – XX вв.	8	8

	Творчество И.Левитана, А. Куинджи. Мастера «Союза русских художников». Русский импрессионизм и его особенности. Монументально-декоративная живопись. К. Коровин, М. Врубель как мастера монументальной живописи. Театрально-декорационная живопись России конца XIX – начала XX вв. Русская живопись данного периода в контексте европейского искусства.		
4	**Скульптура России конца XIX – начала XX вв.** Русская скульптура в конце XIX – начале XX вв. Устойчивая связь отечественной скульптуры с реалистическими традициями. Академическая школа скульптуры. Творчество В.А. Беклемишева, Г.Р. Залемана, С.М. Волнухина. Новые тенденции пластического языка в монументальной скульптуре. Творчество Р.Р. Баха. Новые тенденции в скульптурной пластике (импрессионизм, модерн, символизм). Импрессионизм в русской скульптуре. Творчество П.П. Трубецкого. Новое содержание и новые пластические средства выражения в произведениях А.С. Голубкиной. Фольклор в произведениях С.Т. Коненкова. Конструктивность скульптурных произведений А.Т. Матвеева. Тенденции импрессионизма и модерна в пластике Н.А. Андреева. Отечественная скульптура в контексте европейского искусства конца XIX – начала XX вв.	4	6
5	**Русская графика конца XIX – начала XX вв.** Период наивысшего подъема русской графики, расширение границ возможностей графического искусства. Новые материалы, техники, возрождение старых техник (ксилография). Станковая графика: оригинальная и тиражированная (художники «Мира искусства», М. Врубель, В. Серов). Книжная графика. Новое понимание иллюстрирования книги как целостного художественного объекта. Книга как синтез пространственно-временных искусств. «Роскошная» и массовая книга. Искусство детской книги. Роль художников «Мира искусства» в создании отечественной книжной графики. Искусство русских футуристов, их экспериментаторство в книге, журнале, афише, станковой графике. Единство эстетических программ в словесном и пространственном творчестве. Проблема синтеза поэзии и визуального восприятия. Использование примитивистами, примыкавшими к футуристам в общем явлении русского авангарда, опыта русского фольклора, словесного и изобразительного. Футуристическая книга как оригинальное явление в изобразительном искусстве, как проявление синтеза искусств, как эксперимент. Русский рисунок XIX — начала XX века, его стилевые особенности. Крупнейшие мастера В. Серов, М. Врубель. Гравюра. Возрождение творческой ксилографии в начале XX века (Петербург—	6	6

	А.П.Остроумова-Лебедева, Москва — В.А.Фаворский) и создание цветной линогравюры. Искусство литографии в ее творческих возможностях в 20-е годы XIX и в начале XX вв. (П.Ф.Соколов и В.А.Серов). Офорт и сухая игла (конец 90-х годов XIX в. — В.А.Серов). Монотипии Е.С.Кругликовой (1910-е годы). Взаимодействие станковых форм гравюры и рисунка, поиски специфических средств выразительности каждого из этих искусств с учетом особенностей материала и графической техники. Расцвет политической карикатуры и сатирической графики. Революция 1905 года в искусстве. Участие в сатирических журналах В.А. Серова, Б.М. Кустодиева, Е.Е. Лансере, М.В. Добужинского, И.Я. Билибина, Д.Н. Кардовского, И.И. Бродского и др.		
6	**Основные художественные объединения и группировки в отечественном искусстве конца XIX – начала XX вв.** «Союз русских художников» (московские «пленэристы»), история создания, понятие московской пейзажной школы, характеристика творчества ведущих мастеров. Импрессионистическая живописная стилистика как основная тенденция в творчестве ведущих мастеров объединения. Процесс самоопределения московской живописной школы. «Мир искусства». История создания и деятельность (творческая, выставочная, общественная, издательская и пр.) объединения. Понятие «петербургская школа». Художественная, общественная, критическая деятельность А.Н.Бенуа и др. Театрально-декорационное искусство рубежа веков в творчестве мирискусников. Парижские сезоны С.П.Дягилева. Первое и второе поколение художников объединения. Художники круга «Мира искусства». Формирование нового типа универсального художника, способного работать в различных видах искусства (живопись, скульптура, театрально-декорационное и прикладное искусство). «Мир искусства» и его значение для русского искусства конца XIX – начала XX вв. «Голубая роза». История создания, особенности отечественного изобразительного символизма. В.Э.Борисов-Мусатов как предтеча голуборозовцев. Характеристика творчества ведущих мастеров объединения. Киргизская сюита П.В.Кузнецова, дореволюционное творчество К.С.ПетроваВодкина, М. Сарьяна. Возникновение в 1900-х-первой половине 1910-х годов новых художественных направлений и объединений авангарда. Тенденции авангардного искусства в отечественном искусстве. «Бубновый валет»: примитивизм и сезаннизм как стилеобразующие тенденции в творчестве художников объединения.	4	6

	Творчество П.П.Кончаловского, И.И.Машкова, Р.Р.Фалька, А.В.Лентулова. Н.С.Гончаровой и М.Ф.Ларионова. Группа «Ослиный хвост». Объединения «Треугольник» и «Союз молодежи» в Санкт-Петербурге. Мастера авангардного движения. Отечественное изобразительное искусство в контексте европейского художественного процесса конца XIX – начала XX вв.		
	Всего часов:	**32**	40

5. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**		**4 курс з.ед. (ак.ч.)**		**5 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**A**
Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)						**2 (72)**				
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:							32				
- лекции (Л)							32				
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)											
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:							40				
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)							40				
Итоговый контроль							**Э**				

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

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

Форма контроля: экзамен в 6 семестре. При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
Шкала оценки ответа студента на вопросы к экзамену:
В билете 2 теоретических вопроса, на которые студент должен дать устный ответ.
Шкала оценки – 5-балльная.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1.	**Основные тенденции развития русской архитектуры и изобразительного искусства конца XIX – начала XX вв.**	**Изучение рекомендуемой литературы.** **Вопросы для самостоятельной работы:** 1.Художественное образование в России на рубеже XIX-начала XX вв. Реформа Академии художеств. 2.Многообразие стилистических направлений и тенденций в искусстве этого периода, их своеобразие. 3.Проблема реализма в изобразительном искусстве рубежного времени. 4.Русский импрессионизм и его особенности. 5.Особенности стиля модерн в отечественном искусстве. 6.Символизм в русском искусстве.	8
2	**Архитектура России конца XIX – начала XX вв.**	**Изучение рекомендуемой литературы.** **Вопросы для самостоятельной работы:** 1.Стиль модерн как ведущий стиль в русской архитектуре. Новое понимание синтеза искусств. 2.Московский модерн. Творчество Ф.О. Шехтеля. 3.Петербургский модерн. Творчество Н.В.Васильева и Ф.И. Лидваля. 4.Другие стилевые тенденции в отечественной архитектуре конца XIX-начала XX вв.	6
3	**Особенности русской живописи конца XIX – начала XX вв.**	**Изучение рекомендуемой литературы.** **Вопросы для самостоятельной работы:** 1.Жанровая живопись рубежного времени в России. 2.Историко-бытовой жанр в живописи. 3.Религиозная тема в живописи русских художников. 4.Импрессионизм в русской живописи конца XIX-начала XX вв.	8

		5.Символизм в произведениях В. Борисова-Мусатова. 6.Пейзажная живопись на рубеже XIX-начала XX вв. 7.Театрально-декорационная живопись России этого периода. 8.Стиль модерн в отечественной живописи конца XIX-начала XX вв.	
4	**Скульптура России конца XIX – начала XX вв.**	**Изучение рекомендуемой литературы.** **Каменский А.А. Анна Голубкина: Личность. Эпоха. Скульптура. М.: 1990.** **Вопросы для самостоятельной работы:** 1.Русская станковая скульптура конца XIX-начала XX века. 2.Академическая школа скульптуры. 3.Монументальная скульптура России на рубеже веков. Новые тенденции. 4.Импрессионизм в русской скульптуре. 5.Новое содержание, новые пластические средства выражения в отечественной скульптуре этого периода. Мастера. 6.Стиль модерн в отечественной скульптуре конца XIX-начала XX века.	6
5	**Русская графика конца XIX – начала XX вв.**	**Изучение рекомендуемой литературы.** **Вопросы для самостоятельной работы:** 1.Основные тенденции в развитии отечественной графики рубежа XIX-начала XX века. 2.Станковая графика. Новые материалы и техники. 3.Русский рисунок XIX — начала XX века, его мастера. 4.Расцвет книжной графики. Новое понимание иллюстрирования книги. 5.«Роскошная» и массовая книга. Детская книжная графика. 6.Роль «Мира искусства» в развитии русской графики конца XIX-начала XX века. 7.Расцвет политической карикатуры и сатирической графики.	6
6	**Основные художественные объединения и группировки в отечественном искусстве конца XIX**	**Изучение рекомендуемой литературы.** **Вопросы для самостоятельной работы:** 1.»Союз русских художников». Понятие московской пейзажной школы. Творчество ведущих мастеров.	6

	– начала XX вв.	2.»Мир искусства». Понятие «петербургская школа». Художественная, общественная, критическая деятельность. Ведущие мастера. 3.»Голубая роза». Стилевые особенности. Характеристика творчества ведущих мастеров объединения. 4.»Бубновый валет» как объединение зарождающегося авангардного движения в России. Творчество его мастеров. 5. Творчество М. Ларионова и Н. Гончаровой периода в начале 1910-х гг. 6.Группа «Союз молодежи» и ее роль в формировании авангардного искусства 1910-х годов.	
		Итого:	**40 часов**

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-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	**Знать** - исторические аспекты развития материальной культуры и быта; - историю создания и художественные особенности выдающихся произведений мирового искусства; - процессы формирования и развития основных течений в сфере мирового изобразительного искусства. **Уметь** - применять знания об исторических аспектах развития материальной культуры и быта в собственной творческой практике; - применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности. **Владеть** - способностью понимать роли искусства в развитии общества; - способностью отразить влияние исторических событий на развитие искусства в собственной творческой деятельности. - способностью провести аргументированный анализ современного художественного процесса.	**5** «отлично»	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно и грамотно его применяет. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения. 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 цельного видения и аналитического мышления.
ПК-8 Способен	ПК-8.1. Знать: – основные	**4**	Обучающийся усвоил программный материал на

использовать знания для популяризации изобразительного искусства, оформлять выставки, художественные экспозиции, выступать с лекциями.	этапы и проблематику истории и теории искусства; основные тенденции в развитии искусства, его типологические формы и течения, специфику творчества ведущих мастеров прошлого и современности; авторское право. ПК-8.2. Уметь: - анализировать и интерпретировать произведения изобразительного искусства и скульптуры на основе приобретенных знаний; дать характеристику специфики культурных традиций искусства; анализировать и оценивать важнейшие проявления в искусстве; ПК-8.3. Владеть: – способностью применять полученные знания в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности; способностью использовать знания для	«хорошо»	хорошем профессиональном уровне. Студент, в основном, понимает учебные задачи на каждом этапе обучения 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 результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.

	популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями; способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в художественном творчестве.		
		3 «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Нарушает последовательность при ведении работы. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
		2	Обучающийся не усвоил основной части программного

	«неудовлетворительно»	материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки в работе. Демонстрирует **недостаточный уровень знаний, умений и навыков** при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	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 научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении 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 поставленных 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 поставленных 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 поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится после изучения тематических разделов дисциплины ведущим педагогом, для чего используются следующие образовательные технологии:

1. **Дискуссия.** Преподаватель взаимодействует с группой как с целым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении сохраняется групповой способ общения, дискуссия. На таком занятии осуществляется сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели, принимает участие в коллективной выработке выводов и решений.
2. **Реферат.** Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
4. **Доклады.** Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущий контроль	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину, с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде рефератов и докладов, а также дискуссий во время лекционных занятий.	Темы учебных заданий.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-прослушивание)	Прослушивание регламентированного тематического задания, позволяющее провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы учебных заданий.

Промежуточный контроль *не предусмотрен*

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в

целом в процессе освоения дисциплины проводится ведущим преподавателем по итогам 8 семестра в форме экзамена.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзамен	Студент должен ответить устно на контрольные вопросы к экзамену: в билете 2 теоретических вопроса. Шкала оценки – 5-балльная.Оценка дается ведущим педагогом по количественным и качественным показателям. Средство оценки знаний, умений и навыков студентов решать задачи, приближенные к профессиональной творческой деятельности через реализацию в устном ответе.	Данная форма оценочного средства требует обязательного присутствия студента на экзамене.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Ильина Т.В., Фомина М.С. История отечественного искусства -СПб.: ЮРАЙТ, 2017.
2. Леняшин В. А. Единица хранения. Русская живопись – опыт музейного истолкования. СПб.: «Золотой век», 2014. 440 с.
3. Москалюк М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века: учебное пособие. К., 2012.

8.2. Дополнительная литература:

1. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX-начала XX века: Справочник / Под. Ред. Д.М. Кирикова. СПб.: 1999.
2. Бенуа А. Возникновение «Мира искусства» М.: 1998.
3. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. Т.1. М., 1994.
4. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990.
5. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала 20 века. Л.: 1984.
6. Волошин М. Лики творчества. Л.: 1988.
7. Гончарова Н.С. и Ларионов М.Ф.: Исследования и публикации. М.: Наука, 2001.
8. Гофман И. «Голубая роза». М.: 2000.
9. Грачева С.М. Отечественная художественная критика XX века: вопросы теории, истории, образования. СПб.: Санкт-Петербургский гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 2010. – 379 с.
10. Давыдова М.Б. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства 18 - начала 20 века. М.: 1991.
11. Золотой век художественных объединений в России и СССР / Сост. Д. Я. Северюхин и О. Лейкинд. СПб., 1992.
12. Иконников А.В. Историзм в архитектуре. М.: 1997.
13. История русского искусства: в 16 т. / Под ред. И. Грабаря, В. Кеменова, В. Лазарева. М.: 1961-1968. Т. VI-IX.
14. Крусанов А.В. Русский авангард. В 3 т. Т. 1. Спб.: Новое литературное обозрение.1996.
15. Леняшин В.А. Валентин Александрович Серов. Л.: 1989.

16. Любославская Т. Хроника объединения «Союз молодежи» // Искусство. 1990. № 9. С. 57–64.
17. «Мир искусства»: Альбом. Л.: 1991.
18. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. М.: 1991.
19. Пайман А. История русского символизма. М.: 1998
20. Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже: 1908 – 1929. М.: 1988.
21. Поспелов Г. Г. «Бубновый валет». Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
22. Поспелов, Г. Г. Русское искусство начала XX века : Судьба и облик России. М.: Наука, 2000. – 126 с.
23. Роберт Фальк: Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике/Сост. А.В.Щекина-Кротова. М.: 1981.
24. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М.: 1995.
25. Русские художники: Энциклопедический словарь. - СПб.: 2000.
26. Русский модерн: Архитектура. М.: 1997.
27. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. М., 1993.
28. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX-начала XX века. М.: 1984.
29. Шмидт И.М. Русская скульптура второй половины XIX – начала XX века. М.: 1989.
30. Энциклопедия русской живописи: Русская живопись XVI-XX веков / Под ред. Т.В. Калашниковой. М.: 2000.
31. Эфрос А. Два века русского искусства. М.: 1969.

8.3. Периодические издания

Декоративное искусство. Журнал московского музея современного искусства
Искусствознание. Издание Государственного института искусствознания.
Наше наследие/ Иллюстрированный историко-культурный журнал
НоМИ. Новый Мир Искусства/ Санкт-Петербург
Пинакотека/ Журнал для знатоков и любителей искусства.
Русское искусство/ ЗАО «Эдипресс-конлига».
Собрание/ Фонд поддержки русского искусства.
Третьяковская галерея / Ежеквартальный журнал по искусству. Учредитель Государственная Третьяковская галерея.
Искусство/ Издание осуществляется при поддержке ФАКК РФ и Государственного центра современного искусства.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9.1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Литература на иностранных языках по истории искусства - http://archive.org/
2. Материалы по истории искусства на иностранных языках - http://arthistoryresources.net

№ п/п	Дисциплина	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.		http://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань». e.lanbook.com. Учебники и учебные пособия для вузов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

		http:// www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

9.2. Специализированные Интернет-ресурсы:

2.Всемирная энциклопедия искусства - www.artprojekt.ru/

3.Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – www.arts-museum.ru

4.Государственный Эрмитаж - https://www.hermitagemuseum.org/

5.Изобразительное искусство России: http://www.artandphoto.ru/razd.php?razd=art1.

8.Искусство России. Gif.ru: http://www.gif.ru/rusart

Романович С.М. Творчество: http://maakovets.narod.ru/

Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти // Независимая академия эстетики и свободных искусств. http://www.independent-academy.net/science/library/sarabjanov/4_12.html

Шкловский В. О Маяковском. http://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/biografii_i_memuaryi/159614/fulltext.htm

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

Самостоятельная работа студентов является определенным этапом изучения данной дисциплины. Приобретенные знания затем реализуются на аудиторных занятиях. Целью самостоятельных занятий студентов является, прежде всего, изучение произведений изобразительного искусства из коллекций российских художественных музеев, относящихся к указанному периоду (постоянные экспозиции, временные выставки), а также произведений из коллекции зарубежных музеев по временным выставкам и Интернет-ресурсам.

В процессе освоения курса студент должен самостоятельно освоить основные проблемы истории отечественного искусства конца XIX – начала XX вв., ответив на вопросы, сформулированные в п.6. Контрольные задания позволяют студенту глубже изучить и проверить собственную подготовку по основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии методологических подходов различных школ в истории искусства, в специфике функционирования профессиональной искусствоведческой терминологии, развить навыки анализа, как отдельного произведения искусства, так и художественно-исторического процесса в контексте культурно-исторических, психологических или социологических аспектов искусствознания.

При самостоятельных занятиях студентам следует обращать особое внимание на памятники архитектуры и искусства, их художественные особенности, стилистику, колорит и фактуру живописных произведений, специфику графических работ, особенности воплощения художественного замысла, творческий метод мастеров. На занятиях в музейных залах студентам необходимо учиться работать непосредственно с оригиналом художественного произведения, смотреть и видеть работы. При этом большую помощь могут оказать каталоги и буклеты, указанные в списке литературы.

Итоговой формой контроля самостоятельной работы является реферат или доклад.

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://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений
http://www.groveart.com// – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)
http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве.
http://www.givc.ru – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.
http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

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

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран)

1. ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.»

№ п/п	Контролируемыеразделы (темы) дисциплины	Кодконтролируемойкомпетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	Введение.Проблематика и основные этапы развития отечественного искусства XIX века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях (доклад, реферат)
2	Основные тенденции русского искусства начала XIX века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях(доклад, реферат)
3	Россика. Основные художники.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях(доклад, реферат)
4	Основные тенденции изобразительного искусства в России в середине XIX века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях(доклад, реферат)
5		ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы

			и выступления на занятиях(доклад, реферат)
6	Академия художеств и ее роль в развитии русского искусства XVIII века.	ОПК-5. ПК-8	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях(доклад, реферат)
7	Стиль классицизм в изобразительном искусствеXVIII века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях(доклад, реферат)
8	Графика второй трети XVIII века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях(доклад, реферат)
9	Скульптура второй трети XVIII века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях (доклад, реферат)
10	Основные тенденции отечественного искусства второй половины XIXвека.	ОПК-5. ПК-8	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях (доклад, реферат)
11	Бытовой жанр в русской живописи второй половины XIX века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях (доклад, реферат)
12	Пейзажный жанр в русской живописи второй половины XIX века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях (доклад, реферат)

13	Искусство графики 2-ой половины XIX века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях (доклад, реферат)
14	Скульптура второй половины XIX века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях (доклад, реферат)
16	Отечественное искусство рубежа конца XIX-XX века.	ОПК-5. ПК-8.	Ответы на контрольные вопросы и выступления на занятиях (доклад, реферат)

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Экзамен)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

1. Основные черты изобразительного искусства первой четверти XIX века
2. Монументально-декоративная живопись Петровской эпохи.
3. Скульптура первой четверти XVIII века.
4. Станковая живопись Петровской эпохи.
5. Графика Петровской эпохи.
6. Монументально-декоративная живопись и скульптура середины XVIII в.
7. Станковая живопись эпохи барокко. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова.
8. Творчество служивших в России художников-иностранцев Георга-ХристофаГроота, ПьетроРотари, Луи Токке.
9. Императорская Академия художеств и ее роль в культурной жизни страны.
10. Графика середины XVIII века.
11. Творчество Э-М. Фальконе.
12. Творчество Ф.И.Шубина.
13. Творчество М.И.Козловского.
14. Мемориальная скульптура XVIII в. Мастера, произведения.

15. Творчество А.П. Лосенко, П.И. Соколова, Г.И. Угрюмова.

16. Творчество Ф.С.Рокотова.

17. Творчество Д.Г.Левицкого.

18. Творчество В.Л.Боровиковского.

19. Классический пейзаж. Творчество С.Ф. Щедрина и Ф.Я. Алексеева.

20. Бытовая живопись второй половины XVIII в. Мастера и направления.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкалаоценивания	**Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины**
5 «отлично»	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно и грамотно его применяет. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения. 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 цельного видения и аналитического мышления.
4 «хорошо»	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне. Студент, в основном, понимает учебные задачи на каждом этапе видения рисунка 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 результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.

3 «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Нарушает последовательность при ведении работы. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки в работе. Демонстрирует **недостаточный уровень знаний, умений и навыков** при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Рисунки студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА XIX ВЕКА»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины **«История зарубежного искусства XIX в.»** разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ доцент Ю.А.Орлова
доцент О.И.Чердакова

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

I. Организационно-методический раздел

1. Аннотация дисциплины

Цель курса: знакомство студентов с основной проблематикой зарубежного искусства XIX века, спецификой развития национальных школ, ведущими художественными направлениями, индивидуальными поисками мастеров, с тем чтобы составить целостное представление об этой сложной и противоречивой фазе в истории искусства.

Задачи курса:

1. знакомство с ведущими типами художественного мышления, определившими магистральные художественные движения в зарубежном искусстве XIX в., в их взаимовлиянии и противоборстве;
2. изучение творчества ведущих мастеров основных национальных школ и выявление специфики их развития;
3. анализ отдельных произведений мастеров XIX в.: живописи, скульптуры, графики;
4. формирование общего понимания характерных особенностей художественной культуры этого периода.

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая (или вариативная – в зависимости от учебного плана) часть образовательной программы по направлениям подготовки в области изобразительного искусства. Дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке искусствоведа. Логически и тематически связана с курсами «История зарубежного изобразительного искусства XVII-XVIII веков», «История зарубежного изобразительного искусства XX века».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины **«История зарубежного искусства XIX в.»** направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах

В результате изучения дисциплины студент должен:

ЗНАТЬ:

методы гуманитарных исследований; роль философско-эстетического знания в формировании культуры мышления; иметь представление о современных тенденциях искусствоведческих и эстетических исследований; основание методологии гуманитарных наук; основные источники и труды по истории эстетических учений; содержание основных эстетических концепций, их историко-философский контекст; суть и специфику эстетических теорий; наиболее значимые труды философов в области эстетики и теории искусства; осознавать роль искусства в развитии общества; иметь представление о соотношении эстетического и этического; место эстетики в системе философского знания; ясно представлять себе целостную картину развития искусства как эстетического явления;

УМЕТЬ:

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками; самостоятельно формировать эстетическое суждение, аргументировано обосновывать собственную эстетическую позицию; уметь выявлять основные эстетические проблемы и противоречия в искусстве; ясно представлять себе целостную картину развития культуры как социального явления; выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах; выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах; выявлять связи произведения искусства с этикой, религией, социальными процессами; формировать художественно-модифицированную среду;

ВЛАДЕТЬ:

способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем; основами философско-эстетического анализа произведений искусства; критериями и методами эстетической оценки художественных артефактов; основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации произведений искусства; методами анализа социально значимых проблем и процессов в искусстве; представлениями об эстетических принципах систематизации искусств; понятийным аппаратом эстетики; основами философско-эстетического анализа произведений искусства; основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации произведений искусства; системой критериев для оценки произведения искусства с нравственно-религиозных позиций; методами аргументации эстетической позиции.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (очное отделение) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Вид учебной работы	Трудоемкость: 108 часов, 3 з. е.		
	Всего	4 курс	
		7 семестр	8 семестр
Лекционные занятия	62	30	32
Самостоятельная работа	46	1	

5. Структура и содержание дисциплины

Дисциплина имеет мировоззренческое, познавательное, воспитательное и практическое значение в системе общепрофессионального и специального образования. Лекции, практические занятия и семинары необходимы для научно-исследовательской работы бакалавров, призваны помочь учащимся освоить теоретические знания и свободно ориентироваться в вопросах художественного творчества, а также выработать профессиональные навыки художественно-критического анализа произведений искусства.

Структура дисциплины

Название темы	**Л**	**СЗ**	**ПР**	**СР**
Раздел 1. Введение в изучение зарубежного искусства XIX века: проблематика, основные художественные направления.	2			3
Раздел 2. Искусство Испании в конце XVIII-начале XIX века. Творчество Ф.Гойи.	4			3
Раздел 3. Французское искусство конца XVIII-первой половины XIX века. Неоклассицизм Ж.-Л.Давида. Школа Ж.-Л.-Давида: Ж.А.Гро, А.-Л.Жироде-Триозон, Ф.-Жерар. Творчество Ж.-О.Д.Энгра.	4			3
Раздел 4. Западноевропейская скульптура неоклассицизма. Творчество А.Кановы, Б.Торвальдсена.	2			3
Раздел 5. Искусство Англии конца XVIII-первой половины XIX века. Предромантизм в английском искусств: У.Блейк, И.Г.Фюсли, Дж.Флаксман, А. и Дж.Р.-	6			3

Козенсы, Т.Гёртин, Р.П.Бонингтон. Творчество Дж.Констебла и Дж.У.Тёрнера.				
Раздел 6. Романтизм во французском искусстве XIX века. Творчество Т.Жерико, Э.Делакруа.	4			3
Раздел 7. Искусство Германии первой половины XIX века. Творчество Ф.О.Рунге, К.Д.Фридриха. «Назарейская школа». Дюссельдорфская школа. «Бидермейер».	4			3
Раздел 8. Искусство Франции в середине и второй половине XIX века. Творчество К.Коро. Барбизонская школа. Творчество О.Домье, Г.Курбе.	6			3
Раздел 9. Искусство Англии во второй половине XIX века. Творчество Ф.М.Брауна. «Братство Прерафаэлитов»: Д.Г.Россетти, У.Х.Хант, Дж.-Э.Милле. Творчество Э.Бёрн-Джонса. Художественная деятельность У.Мориса.	4			3
Раздел 10. Французское искусство конца XIX – начала XX вв. Творчество Э.Мане. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Символизм.	12			3
Раздел 11. Искусство США в XIX веке Творчество Дж.Иннеса, У.Хомера, Т.Икинса, Дж.Уистлера, Дж.Сарджента.	4			3
Раздел 12. Введение в курс «Искусство Востока XIX века» Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса. Понятие традиционного общества или общества традиционного типа. Мировосприятие человека в традиционном обществе определяется существующим типом мировоззрения (мифология, религия). Западный и Восточный принцип мышления. Восприятие искусства как особой сферы духовной жизни общества. Особенности японского искусства периода Мэйдзи (1868-1912). Переход от самоизоляции страны к новому внешнеполитическому курсу. (Реформы «открытости» внешнему миру). Новый виток развития скульптуры, основанный на достижениях предыдущих периодов. Появление живописи Нихога и Ёга. Нацио-	2			3

нальное своеобразие в творчестве Тэмиока Тэссая (1836-1924).				
Раздел 13. Живопись гохуа. Шанхайская школа. Творчество Ци Байши. Новое рождение жанра Цветы и птицы – Хуа-няо в творчестве мастера. Демократизация жанра и роль каллиграфической надписи в свитках мастеров жанра Хуа-няо. Творчество «четырех традиционалистов» - У Чаншо, Ци Байши, Хуан Биньхуна и Пань Тяньшоу.	2			3
Раздел 14. Корейское искусство XIX в. Основные жанры в живописи позднего Чосон – сакунчжа («четыре благородных»), чингён сансухва (пейзаж «реального вида»), хваджохва («цветы и птицы»), портрет. Живопись как выражение сути: Ким Чжонхи (1786-1856) и ученики. Живопись как выражение индивидуальности: Чан Сыноп (1843-1897) Специфика изображения цветов, насекомых в творчестве Нам Геу (1811-1890). Народная живопись минхва. Портреты кисти Хуберта Воса (1855-1935) и Чхэ Ёнсина (1850-1941) (вана Коджона и др.)	2			3
Раздел 15. Искусство Ирана. Тюркская династия Каджаров в XVIII-XIX вв. Развитие светской живописи – портреты, батальные сцены. Развитие реалистической живописи в XIX – начала XX в. Творчество Камаль оль Монка.	2			2
Раздел 16. Этапы радикальной модернизации искусства Индии в XX веке. Специфика нового мировоззрения при переходе к индивидуальному творчеству мастеров. Движение Бенгальского Возрождения. Попытка Рабиндраната Тагора создать национальную школу живописи. Тагор – как родоначальник нового художественного мышления. Зарождение индийского отечественного искусствознания. Деятельность Ананда Кумарасвами (1877-1941).	2			2
Итого:	**62**			**46**

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Проблематика и основные художественные направления в искусстве XIX века.	Тема 1: Введение в изучение зарубежного искусства XIX века Особенности культурно-исторического развития Европы и Америки в XIX веке – принципиальные противоречивость и конфликтность. Понятие стиля, как общности идейно-художественных принципов и системообразующей доминанты развития художественной культуры в предшествующие периоды; характеристика отрицательных предпосылок стилеобразования в XIX в. Ускорение и беспрецедентная инвариантность художественной эволюции. Основные художественные тенденции XIX века: неоклассицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм, постимпрессионизм – специфика и место в художественной культуре эпохи. Романтизм как наиболее типичное, широкое культурно-художественное движение, охватывающее различные сферы духовной жизни XIX в. Утверждение нового мироощущения, нового отношения к личности, новой концепции творчества – постепенное разрушение тематических, эстетических, жанровых, стилистических ограничений. Развитие и отрицание просветительских идеалов в романтизме. Зыбкость типологических и хронологических границ романтизма в разных странах. Формирование новых национальных художественных школ. Принцип историзма как ведущая черта миросознания эпохи и его отражение в области художественного творчества. Оппозиционность передовых явлений искусства XIX века господствующей официальной культуре.
2	Искусство Испании в конце XVIII-начале XIX века.	Тема 2: Творчество Ф.Гойи (1746-1828) Великий испанский художник, первый яркий мастер романтизма, наметивший новые пути развития европейского искусства XIX века. Историография творчества. Исторический и художественный контекст становления творческой индивидуальности Гойи: А.Р.Менгс и Дж.Б.Тьеполо. Цикл гравюр по картинам Д.Веласкеса (1778). Ранние работы мастера (монументально-декоративный цикл в аббатстве Аула-Деи (1774), картоны для шпалер, портреты: “Портрет маркизы Анны Понтехос” (1787), “Портрет герцога

		и герцогини де Осуна с детьми” (1787-88)). Серия офортов "Капричос" (1897-1899) - перелом в творческом мышлении Гойи: жанровая специфика, тематические принципы, своеобразие образных, пластических и технических решений. Монументально-декоративный цикл росписей в церкви Сан-Антонио де ла Флорида (1898): программа, особенности воплощения. Эволюция портретного творчества Гойи. Воздействие идей французского Просвещения. Формирование концепции романтического портрета (Портреты герцогини Альба (1795, 1797), "Посол французской республики Гиймарде" (1798), "Изабелла Кобос де Порсель" (1805)); переосмысление формата заказного парадного портрета - "Семейный портрет Карла IV" (1800-1801). Новаторский подход к трактовке темы обнажённой натуры (“Маха обнажённая” (1795-1800), “Маха одетая” (1800-1807)). Творчество Гойи в конце 1800-х-1810-х годах, его связь с национально-освободительной борьбой испанского народа против Наполеона (“Второе мая 1808”, "Третье мая 1808" (1814), серия офортов "Бедствия войны"). Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Напряженный драматизм этих работ, героическое звучание образов. Портреты и жанровые картины 1810-х гг., ("Автопортрет" (1815), “Дом сумасшедших”, "Трибунал инквизиции”, "Похороны сардинки" (1816)) как отражение «бедствий мира» в следствии политической реакции Фердинанда VII. Позднее творчество. Росписи "Дома глухого" (1821-1823), 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 XIX века во Франции и других странах.
3	Французское искусство конца XVIII-первой половины XIX века.	<u>Тема 3. Творчество Ж.-Л.Давида (1748-1825)</u> Художественная жизнь Франции последней четверти XVIII в. Неоклассицизм как стиль, воплотивший просветительские идеалы (Д.Дидро). Труды И.Винкельмана («История искусства древности», «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре») - научно-просветительский фундамент неоклассицизма; основные эстетические принципы.

		Давид – первый мастер французского неоклассицизма. Поездка в Италию (1875-1880) – опыт изучения наследия Караваджо и античности как фундамент развития индивидуального стиля. “Велизарий” (1781) - первое неоклассицистическое произведение, созданное во Франции. Программа возрождения искусства «большого стиля» д’Анживийе. Неоклассицизм как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей и патриотизма (“Клятва Горациев” (1884), “Брут” (1789)). Давид – общественный деятель и художник революции. Обращение к современности в исторических композициях: “Клятва в зале для игры в мяч” (1790-1792)); “Убитый Лепелетье”, “Смерть Марата” (1793) – воплощение концепции «мученика революции». Термидорианский переворот. Эволюция стиля Давида – «архаизация», поиски отвлечённого идеала (“Сабинянки”). Портретное творчество мастера (Портреты Ш.П.Пекуля и его жены (1784), “Портрет супругов Лавуазье” (1788), “Портрет г-жи Трюден” (1792), “Автопортрет” (1894), “Портрет г-жи Рекамье” (1800) и др.). Давид – художник Империи. Портреты Наполеона и исторические композиции (“Переход Бонапарта через перевал Сен Бернар” (1801), “Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины” (1805-1807), “Леонид” (1814)). Отъезд в Бельгию после реставрации Бурбонов. Кризис стиля в позднем творчестве Давида (“Марс, обезоруживаемый Венерой и грациями” (1824)). Педагогическая деятельность. Значение его творчества для развития основных тенденций французского искусства XIX века (академизм, романтизм, реализм). Другие мастера неоклассицизма в конце XVIII - начале XIX века. <u>Пьер Поль Прюдон</u> (1758-1823) как выразитель сентименталистских тенденций во французском искусстве этого времени. Особенности его живописного мастерства - «французский Корреджо». Его картины на мифологические и аллегорические сюжеты ("Правосудие и мщение", "Психея, похищаемая зефирами"). Портреты Прюдона. <u>Школа Ж.Л.Давида:</u> <u>Антуан-Жан Гро</u> (1771-1835). Его картины, прославляющие Наполеона: “Бонапарт на Аркольском мосту” (1796-97), “Чумные в Яффе” (1804) 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. Ан Луи Жироде-Триозон (1767-1824) – романтические элементы в его искусстве. Тема 4. Творчество Ж.О.Д.Энгра (1780-1867) Энгр - глава официальной академической школы XIX в., один из самых парадоксальных мастеров эпохи. Обучение в мастерской Ж.Л.Давида. Самобытная художественная ориентация классицизма Энгра. Ранние портреты (1804-1806) (“Автопортрет” (1804), Портреты семьи Ривьер (1805-1806), “Портрет Наполеона на императорском троне” (1806)). Римский период (1806-1824). Поиски творческого своеобразия в исторической и монументально-декоративной живописи (“Эдип и сфинкс” (1808), "Юпитер и Фетида" (1811), росписи во дворце Квиринале). Романтические черты искусства Энгра. Изображение обнажённой натуры ("Купальщица Вальпинсона” (1808), "Большая одалиска" (1814)). Высокое мастерство и своеобразие рисунка Энгра, линейно-плоскостное понимание формы. Живописный и графический портрет – специфика художественного подхода (“Портрет г-жи Девосе” (1807), “Портрет г-жи де Сенонн” (1814), “Портрет мадам Леблан” (1822-23) и др.). Энгр крупнейший мастер историзма. Жанризированный формат исторической картины - живопись Энгра в «стиле трубадур» (“Рафаэль и Форнарина” (1814), “Паоло и Франческа” (1819)). Второй парижский период. Салон 1824 года ("Обет Людовика XIII"). Поиски отвлеченно-монументального идеального классицистического стиля в исторической живописи ("Апофеоз Гомера" (1827), “Мучение св. Симфориона” (1834)). Теоретические принципы. Противоречивость искусства Энгра. Позднее портретное творчество (“Портрет г-на Бертена” (1832), “Портрет Луизы д’Оссонвиль” (1842-45), “Портрет Инес Муатессье” (1844-56)). Место Энгра во французском искусстве XIX века.
4	Западноевропейская скульптура	Тема 5. Творчество А.Кановы и Б.Торвальдсена

	неоклассицизма.	Италия в XIX веке и характер её художественной жизни. Рим как центр классического искусства. Классицизм в итальянской и европейской скульптуре этого времени. Антонио Канова (1757-1822) – крупнейший мастер итальянской классицистической скульптуры. Переходный стиль его ранних работ (“Орфей” и “Эвридика” (1776)). Своеобразие концепции пластического идеала. Переезд в Рим в 1779. Широкий диапазон творческих возможностей: работы на мифологические сюжеты (героические: “Геракл и Лихас” (1815), лирические: "Поцелуй Амура" (1796), “Венера Италийская” (1804-1812), “Геба” (1800-е)), портреты (статуя Наполеона (1811), “Полина Боргезе в образе Венеры-Победительницы” (1803)), надгробия. Композиционные приёмы, характер пластической формы, особенности фактуры. 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 («подлинный грек», «датский Фидий»), работавший в Италии. Приезд в Италию в 1797. Специфика стиля, образной концепции, пластических приёмов. Строгий классицизм его работ ("Язон с золотым руном" (1828), "Меркурий со свирелью", памятник Потоцкому) - мужественная сила, спокойное достоинство, антикизирующая героика. Холодное совершенство женских образов (“Три грации” (1817-1819), портрет Е.А.Остарман-Толстой (1815-1819)). Рельеф “Въезд Александра Македонского в Вавилон” (1812), памятник в Люцерне (1819-1821) – грани претворения героического идеала. Возвращение в Данию в 1838. Скульптурный декор церкви Богоматери в Копенгагене. Воздействие Торвальдсена на последующее развитие скульптуры. Обзор неоклассицистических тенденций в скульптуре мастеров других европейских стран: Дени-Антуана Шодэ (1763-1810), Пьера Картелье (1757—1831), Джона Флаксмана (1755-1826), Иоганна Готфрида Шадова (1764-1850).
5	Искусство Англии конца XVIII-первой половины XIX века.	Тема 6. Предромантизм в английском искусстве Типологически контрастные явления в культуре Великобритании второй половины XVIII в. Сентиментализм. «Готическое возрождение» (Х.Уолпол). Английский неоклассицизм: Г.Гамильтон (1723-1798), Дж.Флаксман (1755-1826). Культурное развитие Шотландии и формирование шотландской школы в литературе и искусстве конца XVIII –

		начала XIX века. Генри Роберн (1756-1823) – крупный мастер портрета (“Вальтер Скотт” (1822), “Элеонора Бетюн” (1790-е), “Полковник Гленгерри” (1812)). Романтические черты его работ. Развитие бытовой живописи. Дэвид Уилки (1785-1841), его жанровые картины (“Слепой скрипач” (1806)) и портреты (“Автопортрет” (1804-1805)). Эклектический характер английской официальной академической школы. Томас Лоуренс (1769-1830) как характерный мастер официального парадного портрета (“Портрет Георга IV” (1821)). «Одинокие визионеры» - И.Г.Фюсли (1741-1825) и У.Блейк (1757-1827). И.Г.Фюсли – «дикий швейцарец». Масштаб творческой индивидуальности – поэт, эссеист, критик, автор афоризмов, переводчик, художник. Пребывание в Италии (1770-1779) - влияние искусства Микеланджело, Тинторетто, маньеристов, античности. С 1779 связь с английской школой. Литературный характер творчества – Мильтоновская и Бойделевская Шекспировская галереи (“Сатана, ускользающий от копья Итюриэля” (1802), “Леди Макбет, хватающая кинжалы”, “Титания обнимает голову осла” (1790-е)). Иррациональность, фантастика, повышенная экспрессия образов (“Ночной кошмар” (1783)). Фюсли – график. Технические и стилистические особенности его рисунков (“Данте и Уголино” (1777), “Ахиллес у погребального костра Патрокла” (1795-1800), “Геро, Урсула и Беатриса” (1800-1805)). У.Блейк – крупнейший мастер раннего романтизма в Англии, оригинальный мыслитель, поэт, мистик, визионер. Мифологическая космогония Блейка и её генезис. Блейк-график и гравёр. Воздействие готики на его творческое становление: графическая концепция формы, доминирующее значение линии, специфика пропорциональных отношений. Синтез изображения и слова в его стихотворных сборниках («Песни невинности» (1789), «Песни опыта» (1794)), «пророческих» поэмах («Брак Неба и Ада» (1790-1793), «Книга Уризена» (1794) и др.): техника, специфика художественного решения. Поздние иллюстрации к «Книге Иова» (1818-1825) и «Божественной комедии» Данте (1824-1827) (“Вихрь любовников. Паоло и Франческа”, “Беатриче на колеснице”). Предвосхищение опытов У.Морриса в области искусства книги второй половины XIX в. и стилистики модерна. Магистральная линия развития художественной культуры Англии. Расцвет английского пейзажа: теоретические труды А.Козенса (1717-1782) («Новые методы изобретения

		оригинальной пейзажной композиции» (опубл. в 1788)), акварельная живопись Дж.Р.Козенса (1752-1797) (“Между Бриксеном и Бользано. Северная Италия. Эффект бури” и др.), Т.Гёртина (1775-1802) (“Бамбургский замок, Нортумберленд” (1797-99) и др.), Ф.Тауна (1740-1816). Р.П.Бонингтон (1802—1828), его пейзажи, портреты и исторические картины; связь с французской романтической школой. Дж.Кром Старший (1768-1821) и норичская школа. Развитие «топографического пейзажа»: его осмысление в реалистической и романтической перспективе. Эстетика «живописного» (У.Гилпин, У.Шенстон). Поэтика «Озёрной школы» (У.Вордсворт, С.Т.Кольридж). <u>Тема 7. Творчество Дж.Констебла (1776-1837)</u> Дж.Констебл - основоположник западноевропейского пейзажного искусства Нового времени. Формирование творческой индивидуальности Констебла – влияние К.Лоррена, Т.Гейнсборо, Я. ван Рейсдала, Т.Гёртина, эстетики поэтов «Озёрной школы». Обучение в Королевской Академии художеств. Становление нового пейзажного видения в графике, акварели, живописи 1806-1819 гг. (этюды Озерного края (1806), “Стоук бай Нэйленд” (1807), “Малверн-холл” (1809), “Мельничный поток” (1811) и др.). Пленэрное понимание светоцветовых отношений, новаторство в композиции, колорите, фактуре – утверждение реалистического метода. Двойственность экспозиционных картин этого периода. Расцвет искусства Констебла в 1820-е годы. Метод перехода от эскиза к картине – «шестифутовики». "Телега для сена” (1821), "Скачущая лошадь" (1825), "Хлебное поле" (1826) – квинтэссенция развития концепции романтического пейзажа Констебла, синтез натурного и «картинного» видения. Радикальная реформа всей системы изобразительных приёмов. Гуманизм, антиурбанизм, демократизм, утверждение ценности национального английского пейзажа. Салон 1824 и значение искусства Констебла для развития пейзажной живописи Франции середины-второй половины XIX в. Расширение круга мотивов, обостренное чувство изменчивости и многообразия природы, эмоциональность ее восприятия, вариативность средств выразительности (брайтонские пейзажи, серия изображений собора в Солсбери, Хэмпстедской пустоши, этюды облаков). Поздний период творчества (1829-1837) – трагическое

		мироощущение; повышенная экспрессия образов. Трансформация художественного языка в живописи, графике и акварели, тематического репертуара (“Стоунхендж” (1835)). “Собор в Солсбери от заливных лугов” (1831-1834) – образец нового творческого мышления. Просветительская деятельность Констебла (лекции 1833-1836). Репродукционная гравюра («Английский пейзаж» (1829)). Воздействие открытий Констебла на дальнейшую эволюцию европейской пейзажной живописи. <u>Тема 8. Творчество Дж.У.Тёрнера (1775-1851)</u> ДжУ.Тёрнер – второй крупнейший новатор-пейзажист английской школы живописи. Ранние опыты в акварели. Обучение в Королевской Академии художеств. Посещение Школы доктора Монро – совместная работа с Т.Гёртиным, копирование произведений Дж.Р.Козенса; соединение топографической традиции и романтического видения (серия акварелей «Тинтернское аббатство» (1894)). Опережающее развитие акварели в свете обновления художественных приёмов. Значение эстетики Э.Бёрка для становления творческих принципов Тёрнера. Исторические картины Тёрнера 1800-х-1810-х гг. (“Пятая египетская казнь” (1800), “Десятая египетская казнь” (1802), “Дидона строит Карфаген” (1815), “Упадок карфагенской империи” (1817)) – переосмысление наследия Н.Пуссена, Р.Уилсона, К.Лоррена “Метель. Переход Ганнибала через Альпы” (1812) – образец индивидуальной интерпретации жанра. Разнообразие творческих поисков Тёрнера: пленэрные этюды (этюды облаков, этюды видов Темзы). Создание собственной галереи. Посещение Италии в 1819 – переворот в цветоощущении Тёрнера (римские и венецианские акварели). Обогащение колорита на основе нового понимания светоцветовых отношений - “Улисс насмехается над Полифемом” (1829), “Регул” (1828-1837). Тёрнеровские вернисажи. Петвортский цикл – движение к символистской интерпретации образа (“В Петворте. Утренний свет сквозь окна” (1827), “Вечерняя звезда” (1830), “Интерьер в Петворте” (1837) и др.). «Подмалёвки» как часть наследия Тёрнера. Иллюстрации к произведениям В.Скотта. Поздний период творчества (1830-1840-е гг.) – стилистические особенности (излюбленные композиционные приёмы и т.д.), тематический круг: финализирующая

		разработка прежних тем и мотивов (“Метель. Пароход выходит из гавани и подает сигнал бедствия, попав в мелководье” (1842), “Пожар парламента” (1835)), осмысление современности (“Фрегат «Смелый»” (1838), “Дождь, пар и скорость” (1844)), модификация формата исторической картины (диптихи: “Мир: похороны в море” (1842), “Война: изгнанник и раковина” (1842); “Тень и мрак - вечер потопа” (1843), “Свет и цвет - утро после потопа” (1843) в свете изучения трактата И.Гёте «О цвете»). Акварели Тёрнера - интерес к передаче преходящих световоздушных эффектов, особенности композиционно-пространственных построений и колорита (венецианская серия; серия изображений горы Риги и др.). Доминирующая склонность к субъективной интерпретации натуры (“Норем-Касл” (1840-45) и др.), освобождение цвета от предметности, «чистая живопись». Значение открытий Тёрнера для последующего развития искусства.
6.	Романтизм во французском искусстве XIX века.	Культура Франции в первые десятилетия XIX века - зарождение и развитие романтизма. Идейная и стилистическая неоднородность романтизма; специфика восприятия современности. Интерес к национальной средневековой истории и национальному своеобразию, к исключительному и необычному в реальной действительности, к Востоку, литературным сюжетам. 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, В.Гюго и Ш.Бодлер. Романтизм и художественная критика (Ш.Бодлер, Т.Готье). <u>Тема 9. Творчество Т.Жерико (1791-1824)</u> <u>Теодор Жерико</u> - первый французский художник-романтик («Сын века» (Ж.Мишле)). Обучение в мастерской П.Герена. Формирование творческой индивидуальности (копии картин старых мастеров, этюды натурщиков, этюды лошадей). Ранние военные сцены Жерико (“Офицер конных егерей императорской гвардии” (1812), “Раненый кирасир” (1814) и др.) – принципиально новый этап

		в развитии французского искусства; поиск «героя своего времени». Поездка в Италию в 1816, изучение искусства Микеланджело. Утверждение пластической концепции формы. Работа над композицией “Бег свободных лошадей”. "Плот Медузы" (1818-1819) – центральное полотно в творчестве Жерико. Метод работы, подготовительные штудии, процесс создания полотна. Монументальность, мощный, драматически напряжённый образно-пластический синтез – программная историческая картина, воплощающая новое романтическое мироощущение. Салон 1819. Критический отклик. Романтическая концепция личности в портретах (“Портрет Делакруа” (1818-1819), “Художник в мастерской” (1819)). Поездка в Англию – новый этап творческой эволюции. Влияние английской школы в графике, живописи и акварели. Круг мотивов, предвосхищающих развитие реализма. «Большая» и «малая» английские серии литографий. "Скачки в Эпсоме” (1821) - новое восприятие времени, преображение колорита и композиционно-пространственной структуры. Пейзажи-полужанры – поиски монументального выражения обыденного (“Печь для обжига извести” (1822-1823)). Глубокий психологизм поздних портретов (портреты душевнобольных (1822-1823)) – «романтический реализм» (В.Хофман). Экспериментальный характер творчества Жерико. Многообразие тенденций, которые получат развитие в искусстве будущего. Тема 10. Творчество Эжена Делакруа (1786-1863) Э.Делакруа - центральная фигура французского романтизма и один на крупнейших мастеров европейской живописи. Обучение в мастерской П.Герена. Влияние Т.Жерико на его творческое формирование. "Ладья Данте" (1821) – истоки образно-стилистической концепции. Взволнованный пафос, поиски героических образов. Активизация выразительных возможностей живописи. «Романтическая битва» - Салон 1824 - столкновение новых романтических принципов с академической школой. Обзор экспонентов Салона (А.Шеффер, К.Сигалон, П.Деларош, Л.Дагер, О.Верне, Ж.О.Д.Энгр). "Резня на Хиосе" (1824) – манифест романтического движения. Новое понимание исторической живописи. Новаторство художественного строя (обогащение колорита под влиянием Констебла).

		Поездка в Англию (1825). «Байроновские» картины 1826-1827 гг.: «Казнь дожа Марино Фальеро» (влияние Р.П.Бонингтона); “Смерть Сарданапала” – наиболее «рубенсовское» произведение Делакруа. Специфика работы с литературным первоисточником, свобода композиционного воображения, решительная активизация выразительных качеств цвета. Салон 1827 и кризис романтизма в изобразительном искусстве. Критическая оценка «Сарданапала», начало творческого обособления Делакруа. “Свобода, ведущая народ” (1830) – первое историческое полотно Делакруа на современный французский сюжет, величайшее воплощение революции в искусстве. Развитие иконографии Свободы в «Марсельезе» скульптора Ф.Рюда (1830-1836). Делакруа после революции 1830 года. Поездка на Восток (1832) и связанное с ней обогащение тематики и стиля. Специфика ориентализма Делакруа (в соотношении с творчеством Э.Фромантена, А.Г.Декана). Интерпретации восточных мотивов (“Алжирские женщины” (1834), “Еврейская свадьба в Марокко” (1841), “Марокканец, седлающий коня” (1855), “Охота на львов” (1855) и др.). Делакруа как крупнейший анималист (аналогии с творчеством скульптора А.Бари (1796-1875)). Художественный метод Делакруа – технико-технологические аспекты, специфика пластического синтеза композиции, рисунка, колорита. Поиски героики и драмы в исторических картинах и композициях на литературные сюжеты: батальная живопись (“Битва при Нанси” (1831), “Въезд крестоносцев в Константинополь” (1840)), полотна по мотивам произведений Шекспира (“Леди Макбет, блуждающая во сне” (1849-50)), Байрона (“Абидосская невеста” (1843-1849) и др.), религиозная живопись (“Пьета” (1850) и др.). Портреты Делакруа (“Автопортрет в зелёном жилете” (1837), “Портрет Шопена” и др.). Делакруа – крупнейший художник-монументалист в европейском искусстве первой половины XIX в. Росписи в Бурбонском дворце, Палате депутатов, в Лувре (“Аполлон - победитель змея Пифона” (1850-51)), в капелле Ангелов церкви Сен-Сюльпис. Синтетические палитры. Декоративность поздних работ Делакруа, всё возрастающая сложность их живописной структуры. Место пейзажа и натюрморта в его творчестве – новаторство и перспективы (“Скалы близ Дьеппа” (1852-55) и др.).

		Литературное наследие Делакруа (дневник, письма, статьи об искусстве), его эстетические взгляды. Влияние Делакруа на развитие французской живописи.
7.	Искусство Германии первой половины XIX века.	Тема 11. Романтизм в немецком искусстве первой половины XIX в. Историческая обстановка в Германии к началу XIX века. Немецкая культура первой половины XIX века - расцвет философии, литературы (Гёте, Шиллер, Гейне), музыки, пластических искусств, связанный с формированием и развитием романтизма. Философия И.Г.Фихте, Ф.В.Й.Шеллинга, Новалиса, Г.В.Гегеля, Л.Тика. Особенности немецкой романтической эстетики (Г.В.Гегель, братья Шлегель, Л.Тик, В.Г.Вакенродер). Романтизм в изобразительном искусстве, его концептуальная и формальная неоднородность. Созерцательный, мистический характер немецкого романтизма. Религиозные основы творчества многих его мастеров. Филипп Отто Рунге (1777-1810) и начало романтизма в немецкой живописи. Влияние йенского кружка на становление его творческой индивидуальности. Проблема синтеза искусств (“Урок соловья” (1802)). Мистический пантеизм Рунге и его цикл “Времена суток”. Портреты Рунге, сложность их содержательной программы (“Мы втроём” (1805), портрет Луизы Пертес (1805)). Новаторские поиски Рунге в области теории цвета. Каспар Давид Фридрих (1774-1840) – крупнейший мастер немецкого романтического пейзажа. Сближение с Новалисом и Рунге в Дрездене. Ранняя графика Фридриха (“Вид на Аркону с восходящим солнцем” (1803) и др.). Обращение к масляной живописи в 1807. Иконография пейзажей Фридриха – тематические доминанты его творчества (море, горы, «кладбищенские» мотивы). Сложность образной концепции его работ, их символический характер (“Крест в горах” (1808), “Монах у моря” (1809-1810), “Аббатство в дубовом лесу” (1809-1810) и др.)). Своеобычная интерпретация драматических событий современности («Егерь в лесу» (1812), “Гробницы древних героев”, 1812). Поэтическая трактовка мотивов родной природы в его искусстве (“Полярное море” (1823-1824), “Зимний пейзаж с церковью”), «созерцательные» пейзажи (“Двое, созерцающие луну” (1819), “Восход луны над морем” (1821) и др.). Оригинальность композиционных приёмов и живописных

		решений. Поздний период творчества: “Большой заказник близ Дрездена” (1832), “Руина в Исполиновых горах” (1830-34), “Ступени жизни” (1835) – художественное завещает мастера. Значение пейзажной живописи Фридриха для развития искусства. Дальнейшая эволюция пейзажа. 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” (1834)). “Назарейская школа” как наиболее консервативный вариант европейского романтизма. Этические идеалы и эстетические принципы “назарейцев” («дюреризм» (Пфорр), ориентация на итальянское искусство (ранний Рафаэль, кватроченто), общеевропейский классицизм). Попытки возродить традиционную религиозную живопись. Фридрих Овербек (1789-1869) и Петер Корнелиус (1784-1867) – характерные представители этой школы. Станковая и монументальная живопись мастеров (“Союз Италии и Германии” (1811-1828) “Мадонны”, “Торжество религии в искусстве” (1829-1840) Овербека, “Св. Семейство” (1810-1811) Корнелиуса; росписи каза Бартольди (1816-1817), казино Массимо (1817-1829) в Риме). Господствующее положение “назарейцев” в художественных академиях Германии. Дюссельдорфская школа в первой половине XIX века. Возросшее значение исторического, бытового жанра и пейзажа. Альфред Ретель (1816-1859) - монументальная живопись (фрески ратуши в Аахене), графические серии “Пляска смерти”, “Ещё одна пляска смерти” (“Смерть как друг” (1851), “Смерть на баррикаде” (1849)). Творчество поздних немецких романтиков (А.Л.Рихтер (1803-1884), М. фон Швинд (1804-1871)). Влияние кружка Гейдельбергских романтиков. Поэтическое осмысление реальности, выраженное сказочное начало (Рихтер “Маленький пруд в Исполиновых горах” (1839), Швинд “Рюбецаль” (1845), циклы «Золушка» (1850), «Сказка о семи воронах» (1857-58)). Обращение к миру фольклора и легенд. Сентиментальный, повествовательный характер их искусства. “Бидермейер”, его место в развитии немецкого искусства. Узость проблематики, поэтизация частного быта, ограниченность идеалов. Жанровая структура, тематические предпочтения. Георг Фридрих Керстинг (1785-1847) и его “комнатные портреты”. Реалистическая бытовая живопись

		Карла Шпицвега (1808-1885).
8.	Искусство Франции в середине и второй половине XIX века.	Тема 12. Творчество О.Домье Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй Империи (1830-1870 гг.). Обострение социальных противоречий. Консолидация демократических сил, подъём 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 (О.Бальзак, Ж.Шанфлери) и художественной критике (Э.Дюранти, Ш.Бодлер, Ж.-А.Кастаньяри). Т.Торе и его место в художественной жизни Франции 1830-1850-х годов. Расцвет печатной графики в начале 1830-х годов (Шарле, Монье, Гранвиль и др.). Оноре Домье (1808-1879) – великий мастер реализма. Связь его творчества с романтизмом. Ранние литографии ("Законодательное чрево" (1834), "Гаргантюа" (1831) и др.) - острота политической сатиры Домье, специфика творческого подхода, характер рисунка. Переход к бытовой сатире в середине 1830-х гг. - серии литографий "Робер Макер", "Добрые буржуа", "Люди юстиции" и др. Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов, комизм. Живопись Домье (вариации картины "Прачка", "Любитель гравюр" (1860), "Вагон третьего класса" (1862-1863), "Восстание" (1848) и др.). Особенности художественного строя картин. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности. Утверждение моральной значительности и поэзии обыденности. Поздние литографии. Трагический характер позднего творчества ("Дон Кихот и Санчо-Панса"). Скульптура Домье (сатирические бюсты, "Ратапуаль" (1850-1851)). Значение творчества Домье в последующем развитии искусства. Тема 13. Творчество К.Коро (1786-1875)

		К.Коро — крупнейший французский пейзажист. Сложный и разнообразный характер его творчества. Итальянский период (1825-1828) – ясная конструктивность ранних этюдов (“Колизей. Вид сквозь арку базилики Константина” (1825), “Мост и остров св. Бартоломео. Рим” (1825-28) и др.). Формообразующий потенциал итальянского ландшафта в последующих пейзажах Италии (“Вид Флоренции из садов Боболи” (1835), "Вилла д'Эсте" (1843) и др.). Фигуративная живопись итальянского периода (“Итальянский крестьянский мальчик” (1825-27) и др.) Поездки по регионам Франции (Нормандия, Бретань, Иль де Франс, Фонтенбло) в 1830-40-е гг., сближение с «барбизонцами»; разработка системы пространственных и тональных отношений в пленэрных этюдах (“Вид Сен Ло с рекой Вир на первом плане” (1833), “Гавр. Вид на море с высоты скал” (1825-50) и др.). Двойственный характер экспозиционных работ (“Диана и Актеон” (1836), Агарь в пустыне” (1835)). Развитие концепции лирического интимного пейзажа в 1850-е гг. Поэтизация образов французской природы – «пейзаж-настроение». Реминисценции романтизма. Эстетические принципы Коро. Метод создания пейзажа. Развитие принципов валёрной живописи ("Мост в Манте" (1850-75), “Колокольня в Аржантее” (1855-60) и др.). Типология поздней пейзажной живописи Коро: «этюды» и «фантазии» (“Лодочник среди тростника” (1860-е), “Воспоминания о Монтефонтене” (1864) и др.). Эмоциональная тонкость, колористическое совершенство, мастерство передачи световоздушных отношений – наивысший образно-пластический синтез; снятие проблемы исторического пейзажа. Женские портреты и жанровые композиции Коро, их своеобразие (“Портрет Мариетт Гамбе” (1869-70), “Читающая пастушка” (1850-55) и др.). Изображения обнажённой модели (“Мариетта или римская одалиска” (1843), “Отдых” (1860)). Эксперименты Коро в области графики – клише-стекло (“Мечтатель под большими деревьями” (1874) и др.). Значение живописи Коро для дальнейшего развития искусства. <u>Тема 14. «Барбизонская школа» пейзажной живописи</u> Развитие реалистического пейзажа. Предшественники

		«барбизонцев» во Франции (Ж.Мишель, П.Юэ), их связь с традициями голландского пейзажа XVII в. и искусством Констебла. Изучение и правдивое воспроизведение барбизонцами родной природы, определившие расцвет национального французского пейзажа. Теодор Руссо (1812-1867) - ведущий художник «барбизонской школы». Ранние этюды – мощный конструктивный характер, романтический эмоциональный накал (“Горный поток в Оверни” (1830), “Вид на Монблан во время грозы”, 1834 и др.). 1830-40 гг. – путешествия по регионам Франции (Нормандия, Ланды, Пиренеи, Берри), внимание к обыденным мотивам природы. Поиск художественных приёмов монументализации образа – сочетание правдивости и эпической мощи в его произведениях ("Вид в окрестностях Гранвиля" (1833), "Аллея каштанов" (1837), “Болото” (1842-43), “Выход из леса Фонтенбло. Закат” (1848-50) и др.). Разработка новых композиционных принципов, получивших развитие в творчестве других «барбизонцев». Метод создания пейзажа. Мотив леса, массовых вырубок и отдельно стоящего дерева – экологическая повестка (“Опушка леса. Закат” (1845-46), “Massacre of Innocents” (1847) и др.). Взаимоотношения с официальной художественной конъюнктурой. Роль Т.Торе в популяризации эстетических воззрений мастера. Графика Руссо. Поздний период творчества (1850-60-е гг.) – тенденция к «гиперреализму» (“Вид на Монблан, со стороны Фоссия” (1865)), предимпрессионистические поиски. Соотношение романтического и реалистического начал в его искусстве – «романтический реализм». Вклад Руссо в последующее развитие пейзажа. Другие пейзажисты-барбизонцы. Творчество Жюля Дюпре (1811-1889). Специфика индивидуального становления. Опыт взаимодействия с Т.Руссо. Круг пейзажных мотивов, своеобразие художественной трактовки (“Лесной пейзаж” (1840-е), “Болота” (1860-70) и др.). Романтическая взволнованность его образов ("Вечер" (1844), “Закат на море” (1870-75)). Нарсис Диас де ля Пенья (1807-1876) - его романтические фигурные композиции и экспрессивные пейзажи (“Одалиска” (1876), “Чаща в Фонтенбло” (1874)). Шарль Добиньи (1817-1878). Серия офортов «Путешествие в лодке, офорты Добиньи» (1862). Лирическая тонкость его пейзажей, их живописные достоинства, специфика художественного строя (“Сена. Утро” (1874), "Берега реки

		Луэн” (конец 1850-х) и др.). Большая объективность в трактовке. Констан Тройон (1810-1865). Сочетание пейзажа и изображения животных во многих его работах. Жан Франсуа Милле (1814-1875) — выдающийся французский живописец и рисовальщик. Религиозное мироощущение художника. Раннее творчество Милле, портреты. Обращение к бытовому жанру, особенности его понимания (“Женщина, пекущая хлеб» (1854) и др.). Эпический характер изображений сельской жизни и крестьянского труда ("Сеятель" (1865), "Собирательницы колосьев" (1857), “Анжелюс” (1857-1859) и др.). Создание монументального и поэтического образа крестьянина. Эволюция живописного мастерства. Рисунки и пастели Милле. Пейзажи ("Зимний пейзаж с воронами" (1866), "Стога. Осень" (1874)). Высокое моральное и гуманистическое значение искусства Милле. Тема 15. Творчество Г.Курбе Гюстав Курбе (1819-1877), его ведущее место в развитии французского реализма. Художественное становление Курбе. Раннее творчество (автопортреты: “Автопортрет с черной собакой” (1842-44) и др.), его связь с романтизмом. Тематическая живопись Курбе конца 1840-х – начала 1850-х гг. - монументальная трактовка жанровой картины (“Послеобеденный отдых в Орнане” (1849), “Дробильщики камня” (1849)), “Похороны в Орнане” (1849-1850)), правдивое, выразительное изображение различных типов французской провинции. Особенности живописной манеры. Критический отклик. «Павильон реализма» Курбе на Всемирной выставке 1855. Картина “Мастерская художника”, её программный характер, «манифест реализма». Портретное творчество Курбе (“Бодлер” (1848-1849), “Амазонка” (1856) и др.). Изображения обнажённой модели – реалистические и салонно-академические тенденции (“Купальщицы” (1853) “Женщина с попугаем” (1866) и др.). Эволюция пейзажа в творчестве Курбе, жанровое многообразие, специфика художественной трактовки (“Эффект снега” (1866-68), “Черный ручей” (1865), “Волна” (1869-1870) и пр.). Натюрморты (“Красные яблоки у подножья дерева” (1871-1872), “Форель” (1873)). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Высказывания Курбе об искусстве. Активное участие в Парижской коммуне. Скульптура Курбе. Значение творчества

		Курбе и его влияние. Реалистические тенденции во французской скульптуре: Жан Батист Карпо (1827-1875) – крупнейший французский скульптор середины XIX века. Его портреты и монументально-декоративные работы (“Танец” (1869), “Четыре части света” (1874)). 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 - жанровые скульптуры, монументальные работы (“Триумф республики” (1889), памятник Э.Делакруа (1890), бюст Г.Курбе (1887-1890), скульптуры для “Памятника труда”). Тема 16. Реализм в искусстве других европейских школ (Германия, Голландия, Бельгия, Италия, Скандинавские страны) Аналогичные тенденции в искусстве других европейских стран: Адольф Менцель (1815-1905) – центральная фигура немецкого реализма XIX века. Широта изображения современной действительности: исторические картины (“Похороны жертв Мартовской революции” (1848)), пейзажи и жанровые картины (“Театр Жимназ в Париже” (1856), «Воспоминания о Люксембургском саде» (1876) и др.). Острота наблюдения действительности, поиски новых живописных средств её выражения. Первым обратился к индустриальной тематике (“Железопрокатный завод” (1872-1875)). Позднее творчество Менцеля – импрессионистические тенденции (“В саду пивной» (1883) и др.). Вильгельм Лейбль (1844-1900) – один из ведущих мастеров реалистической живописи в Германии. Его жанровые картины (“Пряха” (1892), “Три женщины в церкви” (1881), “Деревенские политики” (1877)) и портреты. Особенности живописного мастерства Лейбля. Создание национальной реалистической школы бытовой живописи и пейзажа в середине XIX века в Голландии. Развитие традиций голландского искусства XVII века. Гаагская школа. Реалистический пейзаж (Х.В. Месдаг (“Подготовка к отплытию” (1876)), братья Я. и В.Марис (“Деревня близ Схидама”, “Скот на водопое”), А.Мауве (“Утренняя прогулка по пляжу” (1872))). Иосеф Исраэльс (1824-1911) – мастер жанровой живописи Голландии - сцены из жизни рыбаков (“Дети у моря” (1872) и др.). Иоган Бартольд Йонгкинд (1819-1891), его пейзажная живопись и

		офорты (“Городской вид Роттердама” (1872), “Ла-Сьота” (1880) и др.). Связь Йонгкинда с французской школой. Реализм в бельгийском искусстве середины XIX века. Шарль де Гру (1825-1870) (“Благословение” (1861))). 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 (“Возвращение из шахты”, пейзажи). Скульптурные произведения Менье (“Молотобоец” (1886), “Памятник труду” и др.), их героический характер. 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 (“Тассо, читающий “Освобождённый Иерусалим” Элеоноре д’Эсте” (1865), “Терраса” (1868), “Христос, взирающий на апостолов” (1891) и др.). Группа художников “маккьяйоли” во Флоренции, развитие реалистической жанровой живописи и пейзажа - Сильвестро Лега (“После обеда” (1860), “Пение” (1868)), Телемако Синьорини (“Сентябрьское утро в Сеттиньяно” (1891), “Прибрежная растительность в Риомаджоре” (1894)), Джованни Фаттори (“Битва при Монтебелло” (1864-1868), “Ротонда ди Пальмиери” (1866), “Стог сена” (1872)). Развитие в XIX веке национальных школ в скандинавских странах. Альберт Эдельфельт (1854-1905) - виднейший реалистический живописец Финляндии (“Женщины из Руоколахти на холме у церкви” (1882) и др.). Связь финского искусства с русским. Кристиан Крог (1852-1925) и Эрик Вереншёлль (1855-1938) – ведущие норвежские художники-реалисты (“Борьба за существование” (1888-1889), “Балкон в Гроннегате” (1889) Крога, “Сентябрь” (1883) Вереншёлля).
9.	Искусство Англии во второй половине XIX века.	Тема 17. Творчество Прерафаэлитов Англия второй половины XIX века. Новые тенденции в художественной культуре, противостоящие официальному академическому искусству. Форд Мэдокс Браун (1821-1893), влияние «назарейцев», отзвуки романтизма в его творчестве, стремление к возвышенной трактовке современной темы (“Чосер при дворе Эдуарда III” (1847-1851), “Труд” (1865)). Создание “Братства прерафаэлитов” (1848), этапы существования движения,

		состав участников. Поддержка Дж.Рёскиным прерафаэлитов в художественной критике; воздействие идей Дж.Рёскина и У.Патера. Эстетика прерафаэлитов; проблема историзма (“готическое возрождение”); историко-художественные ориентиры (средневековое искусство, живопись итальянских «примитивов» и венецианских мастеров XVI в., японизм, ориентализм, «эллинизация» и др.). Стилизация как ведущий художественный принцип прерафаэлитов; специфика художественного языка: подчёркнутая линеарность, декоративность колорита, плоскостность. Литературная картина в творчестве прерафаэлитов (Шекспир, Мэлори, Теннисон и др.). Новое осмысление исторической живописи на библейские сюжеты (Дж.Э.Милле «Плотничья мастерская» (1850), Д.Г.Россетти “Ecce Ancilla Domini” (1850)). Сочетание натурализма и мистицизма в картинах Холмана Ханта (1827-1910) (“Козёл отпущения” (1854), “Тень смерти” (1873) и др.). Символизм в творчестве Данте Габриэля Россетти (1828-1882) (“Beata Beatrix” (1864-1870), “Астарта сирийская” (1877) и др.). Особенности трактовки женского образа (Д.Г.Россетти “Леди Лилит” (1868), Э.Бёрн-Джонс “Сидония фон Борк” (1860), У.Моррис “Королева Гвиневра” (1858)). Художественная деятельность Уильяма Морриса (1834-1896). Его роль в развитии декоративно-прикладного искусства, художественной полиграфии и становлении стиля модерн.
10.	Французское искусство конца XIX – начала XX вв.	Тема 18. Творчество Э.Мане Сложный характер развития французской художественной культуры последних десятилетий XIX века. Расширение тематики, изображение разнообразных мотивов современной жизни (Ш.Бодлер «Художник современной жизни»). Поиски новых средств художественной выразительности. Эдуард Мане (1832-1883) – один из крупнейших мастеров французской живописи. Романтический характер его ранних работ (“Любитель абсента” (1859), “Мальчик со шпагой” (1860)); тематические и стилистические «испанизмы» (“Лола из Валенсии” (1862), “Викторина Меран в костюме эспады” (1862) и др.). “Музыка в Тюильри” (1862) – первая импрессионистическая картина. Опыт осмысления современности в контексте классических традиций искусства прошлого (“Олимпия”, “Завтрак на траве” (1863)). Специфика художественного решения его работ. «Салон Отвергнутых» 1863 г. Неприятие официальной критикой и буржуазной публикой. Всемирная Выставка 1867 г. – павильоны Мане и

		Курбе. Сцены повседневной жизни конца 1860-х гг. (“Завтрак в мастерской” (1869-1869), “Балкон” (1868-1869) и др.) – жанровое своеобразие, бессюжетность, поэтическое истолкование мотива, особенности живописного языка. Исторический жанр в творчестве Мане (“Казнь императора Максимилиана” (1867)). Консолидация «батиньольской школы». Мане-свидетель франко-прусской войны и последствий разгрома Парижской коммуны – графика и живопись. Трактовка современных мотивов в 1870-е гг. (“Железная дорога” (1873), “Угол кафе-концерта” (1878-79) и др.) в свете эволюции художественного языка - дифференциация цвета, острота композиционных решений, обобщение формы. Опыт непосредственного взаимодействия с К.Моне и О.Ренуаром в Аржантейе в 1874 (“Аржантей”, “В лодке” (1874)) – максимальное сближение с импрессионизмом. Натюрморты Мане (“Устрицы” (1876), “Спаржа” (1880), “Цветы в хрустальной вазе” (1882) и др.). Эволюция пейзажа в его творчестве (“Выход из Булонского порта” (1864), “Пляж в Берк сюр Мер во время отлива” (1873), “Улица Монье с флагами” (1878) и др.). Портреты Мане - живость и тонкость психологической характеристики (“Портрет Ж.Дюваль” (1862), портреты Б.Моризо, С.Малларме, А.Пруста, Дж.Мура и др.). “Бар в Фоли-Бержер” (1881-1882) – итог творческих поисков Мане: иконографические источники, специфика образно-пластического строя, интерпретация. Место Мане в развитии французского искусства. Его значение для формирования и развития импрессионизма. <u>Тема 19. Импрессионизм</u> Его зарождение на рубеже 1860-1870-х годов. Характеристика этого течения, связь с реалистическим искусством, протест против академизма. Эстетика позитивизма. Интерес к современной жизни, стремление к передаче непосредственных впечатлений действительности, её динамики и изменчивости. Программа пленэра. Особое внимание к живописным проблемам – тонкость в передаче световоздушной среды, новое понимание композиции, обогащение цвета, раздельный мазок. Особенности «техники видения». Периодизация развития 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. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Ранний период, связанный с реалистическим искусством середины XIX века (пейзажи Шайи, Нормандии, виды Парижа, “Завтрак на траве” (1866)). «Лягушатники» Моне и Ренуара 1869 – рождение импрессионистической манеры. Поездка в Лондон во время франко-прусской войны – влияние английской школы. Развитие импрессионистического метода в живописи 1870-х гг. - жанровая специфика, типологическое разнообразие пейзажа (“Мост в Аржантейе” (1874), “Прогулка. Женщина с зонтиком” (1875), “Бульвар капуцинок в Париже” (1873), “Уголок сада в Монжероне” (1876) и др.), обогащение выразительных средств – свежесть, красочное богатство его живописи. Импрессионистские выставки (1774-1886). Дальнейшее развитие импрессионистических принципов в позднем творчестве Моне: повышенная экспрессия, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы – цветочувствительность, усложнение колористических гармоний, эксперименты с композицией. Серии “Стога” (1890-1891), “Руанские соборы” (1892-1893) и др., их новаторский характер. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ (Лондонская серия (1899-1903), “Кувшинки”). Значение открытий Моне. Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839-1899). Интимный, лирический характер его искусства (“Сена в Пор Марли” (1873) и др.). Связь с английской школой. Камиль Писсаро (1830-1903). «Школа Понтуаза». Специфика развития импрессионистических тенденций в его творчестве – конструктивность, упорядоченность, тонкость валёрных отношений (“Красные крыши” (1877) и др.). Утверждение значительности обыденных мотивов, развитие крестьянской тематики (“Сбор капусты. Эрмитаж” (1875), “Женщина, прочёсывающая шерсть” (1875) и др.). Сближение с неоимпрессионистами в 1880-е гг. – обогащение колорита (“Сбор яблок” (1886)). Возвращение к прежней манере в 1890-х гг. - городские серии (“Оперный проезд в Париже” (1898) и др.). Огюст Ренуар (1841-1919). Ранний период творчества – влияние Курбе (“Кабачок тётушки Антонии” (1866), “Лиз” (1868) и др.). Переход к импрессионизму в конце 1860-х начале 1870-х гг. (“Купание на Сене. Лягушатник” (1869)).

		Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету (“В ложе” (1874), “Мулен де ла Галетт” (1876), “Портрет Жанны Самари” (1878)” и др.). Жизнерадостный характер искусства Ренуара. Особенности его живописных исканий, техники. Энгристский период (1880-е гг.) – пластическая законченность формы, чёткий рисунок, новый колорит (“Большие купальщицы” (1887), “Зонтики” (1884) и др.). Поздний период - 1890-е – 1900-е гг. – новое стилистическое единство: монументализация формы, ограничение палитры, декоративные тенденции (“Девушка в соломенной шляпе” (1908) и др.). Скульптуры Ренуара (“Венера-победительница”). Эдгар Дега (1804-1917). Особое место Дега в группе импрессионистов. Связь с классической традицией французского и итальянского искусства в ранний период (“Молодые спартанки, вызывающие на состязание спартанцев” (1860) и др.). Эволюция портрета (“Семья Беллелли” (1860-1862), “Дама с хризантемами” (1865), “Площадь Согласия. Портрет графа Лепика с дочерьми” (1874-1875) и др.) - острота характеристики, оригинальность композиционного мышления. Изображения современной жизни 1860-х-1870-х гг., тематические серии (“Скачки”, “Модистки”, “Балетные сцены” и др.) – воплощение аналитических тенденций в его искусстве; специфика художественного языка: динамизм композиционно-пространственных отношений, обогащение колорита, виртуозность рисунка. Интерес к искусственному освещению. Эксперименты в области техники. Пастели Дега. Скульптуры Дега. Значение открытий Дега для дальнейшего развития искусства. Импрессионистические тенденции в искусстве других европейских стран: Англии («Новый английский художественный клуб» (Дж.Клаузен, Ф.Стир, С.Старр и др.), Т.Руссель, У.Сикерт), Германии (М.Либерман, М.Слефогт, Л.Коринт), Бельгии (Т.ван Риссельберге, А. ван де Велде, Э.Клаус, А.Бартсун, Дж.Энсор), Норвегии (К.Крог, Э.Мунк), Испании (Д. де Регойос-и-Вальдес, Х. Соролья-и-Бастида, И.Сулоага), Италии (Де Ниттис, Ф.Дзандоменеги). Тема 20. Символизм и модерн 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. Теоретическая программа (“Манифест символизма” Ш.Мореаса), связь с философией интуитивизма (А.Бергсон). Иррационализм, уход от действительности в мир поэтического вымысла, мифа, легенды. Идейная и стилистическая неоднородность символизма. Провозвестники символизма - Гюстав Моро (1826-1898) и Пюви де Шаванн (1824-1898). Связь с романтизмом Г.Моро, его эстетические принципы, художественные особенности произведений (Орфей (1865) и др.). Г.Моро – педагог. Обновление классицистической традиции П. де Шаванном. Монументально-декоративная живопись (цикл “История Св. Женевьевы” в Пантеоне (1896-1898), “История города Марселя” в Марсельском музее (1872-1875)) и станковые картины (“Девушки на берегу моря” (1879) и др.) – своеобразие творческого мышления. Одилон Редон (1840-1916) – наиболее яркий и последовательный представитель символизма в живописи и графике. Специфика творческого метода. Его графические циклы – “В мире мечты” (1879), “Начала” (1883), “Эдгару По” (1882). Аналогии с поэзией символизма (Бодлера, Рембо, Верлена). После 1890 г. обращение к цвету - колористическое богатство и изумительное своеобразие акварелей, пастелей и живописи Редона (“Будда” (1905), “Закрытые глаза” (1890), портреты, натюрморты). Влияние его творчества на дальнейшее развитие искусства. Эжен Каррьер (1849-1906) – своеобразие стиля в его живописи, рисунках и литографиях (“Портрет Верлена” (1890), “Пробуждение. Поцелуй матери” (1899)). Люсьен Леви-Дюрмэ (1865-1953) – некоторые черты салонности, свойственные его символизму; аналогии с творчеством прерафаэлитов в женских образах (“Ева”, “Саломея” (1896)); близость к импрессионизму в пейзажах (“Глицинии”, “Фейерверк. Версаль” (1920)). Сходные тенденции в творчестве Эдмона Амана-Жана (1859-1936): в портретах, декоративных панно и станковых композициях (“Дама в розовом” (1898), “Девушка с павлином” (1895) и др.).

		Символизм в других европейских странах: Бельгии (Джеймс Энсор (1860-1949), Фернан Кнопф (1858-1921)), Италии (Джованни Сегантини (1858-1899)), Германии (Арнольд Бёклин (1827-1901), Макс Клингер (1857-1920)). Формирование стиля модерн (ар нуво) во Франции и других европейских странах в последнее десятилетие XIX века. Основные стилеобразующие характеристики; синтез искусств. Иконография модерна, принципы формообразования. Наиболее полное выражение модерна в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве Франции (Г.Гимар, Ж.Лавиротт, Э.Галле, школа Нанси и братья О. и А. Дом). Своеобразие его проявлений в различных национальных школах. Тема 21. Постимпрессионизм Стремление преодолеть эмпиризм импрессионизма в творчестве различных художников, объединяемых понятием постимпрессионизма. Поиски новых возможностей истолкования действительности, новой образности и выразительных приёмов в их искусстве. Неоимпрессионизм - теория “научного импрессионизма” (пуантилизм) (теоретические труды Г.Гельмгольца, О.Д.Руда, М.Э.Шеврёля, Ш.Анри), систематизация метода. Жорж Сёра (1859-1891) – самый крупный мастер неоимпрессионизма. Специфика творческого метода. Его фигурные композиции (“Купание в Аньере” (1883-1884), “Воскресенье на Гранд-Жатт” (1884-1886), “Цирк” (1891)), пейзажи (“Порт-ан-Бессен” (1888)), этюды и рисунки («Сидящая модель (1887)). Поль Синьяк (1863-1935). Его пейзажи в масле и акварели (“Гавань в Марселе” (1906)) и теоретическое наследие. Поль Сезанн (1839-1906) – крупнейший художник постимпрессионизма. Поиски сущностных закономерностей в передаче реального мира. Ранний период творчества Сезанна (“Оргия” (1864), “Таянье снега в Эстаке” (1870), “Натюрморт с чёрными часами” (1869-1870), портреты); творческие ориентиры (искусство венецианских и испанских мастеров, Делакруа, Домье и Курбе). Сближение с импрессионизмом в начале 1870-х гг.; «Школа Понтуаза» К.Писсарро (пейзажи Понтуаза и Овера: “Дом повешенного” (1873), “Дорога в Понтуазе” (1877) и др.). Преодоление ограниченности импрессионистического метода в зрелый период творчества (1880-е-1890-е гг.). Стремление к обобщённому

		синтетическому выражению натуры. Творческий метод Сезанна – специфика понимания живописной формы, своеобразие композиционно-пространственных решений. Пейзажи (виды берегов Марны, горы Сент-Виктуар, Эстака), натюрморты, портреты (Воллар (1899), Жеффруа (1895)), фигурные композиции Сезанна (“Купальщицы” (1898-1905), “Игроки в карты” (1890-1892) и др.). Романтическая взволнованность работ позднего периода в масле и акварели (1900-е гг.) – “Голубой пейзаж” (1900-е) и др. Влияние Сезанна на последующее развитие искусства. Винсент Ван Гог (1853-1890). Ранний голландский период его творчества; художественные ориентиры (Милле, Израэльс, Делакруа, Домье, Рембрандт и др.). Интерес к народной жизни, демократизм его искусства – изображения крестьян, землекопов, ткачей в графике и живописи. Особенности раннего стиля – гротескная выразительность рисунка, тёмный «земельный» колорит, глубокие тональные контрасты, резкие ракурсы (“Едоки картофеля” (1885)). Переезд во Францию (1886), влияние импрессионизма, пуантилизма и японского искусства – обновление тематики («парижские» мотивы, портреты, натюрморты, пейзажи) и стиля: импрессионистическое понимание цвета, дивизионизм (“Цветы в медной вазе” (1886), “Портрет Танги” (1886-1887), “Бульвар Клиши” (1887) и др.). Арльский период (1888) – время полного выражения творческой программы Ван Гога. Концепция «Мастерской Юга». Основные творческие принципы, своеобразие художественных приёмов, тематическое и жанровое многообразие его живописи и графики (провансальские и морские пейзажи, серия «Подсолнечники», “Сеятель”, “Ночное кафе в Арле”, “Терраса кафе ночью”, автопортреты и портреты). Опыт взаимодействия с Гогеном (“Воспоминание о саде в Эттене”, “Алезианка” и др.). Пребывание в лечебнице Сен-Реми – любимые мотивы (кипарисы, оливы, ирисы), специфика их художественной трактовки (“Звёздная ночь” (1889)). Драматизм и глубокая человечность образов. Трагическая экспрессия поздних работ, созданных в Овере (“Портрет доктора Гаше”, “Церковь в Овере”, «Стая ворон над хлебным полем» (1890)). Влияние творчества Ван Гога на дальнейшее развитие искусства. Поль Гоген (1848-1903). Его протест против буржуазной цивилизации, стремление приобщиться к естественному

		существованию первобытных людей; поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока, в художественном творчестве “примитивных народов”. Раннее творчество Гогена – влияние круга братьев А. и Г.Ароза; воздействие импрессионизма («Школа Понтуаза» К.Писсарро; импрессионистические выставки (1879-1886)) (“Яблони в Эрмитаже” (1879), “Этюд обнажённой” (1880) и др.). Поездки в Бретань (1887-1889), создание «понт-авенской школы» (Э.Бернар, Э.Шуффенекер, М. де Хаан и др.), формирование синтетизма, теоретизация собственной художественной концепции, сближение с кругом поэтов-символистов. Особенности стиля: декоративно-плоскостная трактовка формы, повышенное значение чистого цвета, поиски линеарной выразительности (“Видение после проповеди” (1888), “Жёлтый Христос” (1889), “Автопортрет с профилем Бернара” (1888), “Натюрморт со щенками” (1888) и др.). Пребывание в Арле с Ван Гогом (1888) – опыт взаимного влияния (“Кафе в Арле” (1888), “Аликан” (1888)). Гоген в Полинезии (1891-1893, 1895-1903). Высший расцвет его искусства. Пантеистическое видение мира в его пейзажах, фигурных композициях (“Женщина, держащая плод” (1893), “А, ты ревнуешь?” (1892), “Пейзаж с павлинами” (1892) и др.). Мифопоэтика Гогена; обогащение и полное преображение художественного стиля. Развитие монументальных тенденций в его искусстве – духовное завещание Гогена: “Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?” (1897). Роль Гогена в развитии символизма и формировании стиля модерн. Скульптуры Гогена. Его литературное наследие. Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) и развитие в его творчестве некоторых тенденций искусства Дега. Художественное становление (опыт осмысления творчества Домье, Дега, Ван Гога, Сёра, японского искусства). Эволюция портрета в его творчестве (портреты матери (1883, 1887), Сюзанны Валадон (1885) (она же в картине “Пьяница” (1891)), Жюстины Диёль (“Женщина в перчатках”) (1891) и др.). Специфика художественного языка Лотрека: активность линейного начала, дерзкий гротеск, изощрённая декоративность. Расширение тематики: критическое изображение изнанки парижской жизни - мира богемы и «полусвета» в графике и живописи конца 1880-х гг. (“Бал в Мулен де ла Галетт” (1889), “Прачка” (1889), “В кафе” (1891)). 1890-е гг. - расцвет его искусства. Тематическое и жанровое разнообразие творчества: сцены увеселений Монмартра, цирк, скачки, театр и пр.

		(“Марсель Лендер танцующая болеро в Шильперике” (1895-1896), “Англичанин в Мулен-Руж” (1892), “Ла Гулю прибывает в Мулен Руж” (1892) и др.); портреты друзей (портреты Иветт Гильбер, Альфреда Ла Гинь (1894), клоунессы Ша-Ю-Као (1895)), изображения отдыхающих моделей (“Туалет” (1896)). Влияние стиля афиш, тончайший психологизм образов. Роль Тулуз-Лотрека в развитии афиши (“Диван Жапоне” (1892), “Аристид Брюан в своём кабаре” (1892) и др.); своеобразие художественного решения, связь со стилем модерн. Тема 22. Творчество О.Родена (1840-1917) Огюст Роден – крупнейший французский скульптор этого времени. Сложный характер его творчества. Начало профессиональной деятельности: оригинальные модели для Каррье-Беллеза, самостоятельные произведения – “Человек со сломанным носом” (1864), “Бронзовый век” (1876), “Иоанн Креститель” (1878) и др. – многозначность эмоционального содержания движения. Пластические приёмы Родена. Стремление мастера возродить идейное и общественное значение скульптуры. Гуманизм, гражданское мужество, воплощённые в “Гражданах Кале” (1884) – новое понимание монументальности, интенсивная экспрессия, психологическая тонкость. Работа над “Вратами Ада” и связанные с ней скульптурные произведения (“Мыслитель”, “ Поцелуй” и др.). Драматическое, динамическое восприятие формы. Специфика портретного творчества Родена (ЖДалу (1883), А.Легро (1881), К.Клодель (1884) и др.). “Памятник Бальзаку” (1891-1897) – художественное своеобразие, переосмысление принципов монументализации образа. Камерный характер поздних скульптур (“Вечная весна” (1897) и др.) – элементы символизма, импрессионистические тенденции; аналогии со стилистикой модерна (“Орфей” (1892), “Ромео и Джульетта” (1902)). Графическое наследие Родена. Влияние Родена на развитие мировой пластики.
11.	Искусство США в XIX веке	Тема 23. Искусство США в XIX веке Особенности общественного и культурного развития Соединённых Штатов Америки в XIX веке. Развитие национальной художественной школы, её отличительные черты. «Школа реки Гудзон» (Т. Коул (1801– 1848), Ф. Э. Чёрч (1828–1900), А. Дьюранд (1796–1886), Д. Ф. Кенсетт (1816–1872) и

		др.) – специфика развития романтического пейзажа в Америке, влияние философии трансцендентализма (Р.У.Эмерсон, Г.Д.Торо); изображение первозданной природы в свете утверждения национальной идентичности (Т.Коул цикл “Путь Империи” (1834-1836), “Оксбоу” (1836), “Вид на Катскилл ранней осенью” (1836-1837), “Возвращение” (1838); А.Дьюранд “Пейзаж на закате” (1847), “В лесу” (1855); Ф.Э.Черч “Маяк” (1851), “Ниагара” (1857), “Айсберги” (1861); Д.Ф.Кенсетт “Вид на реку Шрусбери” (1859)). Люминизм (Ф. Х. Лейн (1804–1865), М. Д. Хид (1819–1904)) – своеобразие передачи эффектов освещения. Джордж Иннес (1825-1894) и сложение национального реалистического пейзажа; «тонализм» (“Мир и изобилие” (1865), “Осенние дубы” (1878), “Утро” (1878), “Ниагара” (1889)). Уинслоу Хомер (1836-1910) – виднейший реалистический живописец Америки. Гуманистическая направленность и демократический характер произведений У.Хомера (сцены из жизни моряков, лесорубов и пр.). Его основные работы (“Пленные с фронта” (1866), “Охотник и гончая” (1892), “Гольфстрим” (1899) и др.). Томас Икинс (1844-1916) – один из крупнейших мастеров реализма XIX века. Портреты (“Портрет Уитмена” (1887), “Клиника доктора Гросса” (1875)); сцены современной жизни (“Ныряльщики” (1884–85)). Джемс Мак-Нейл Уистлер (1834-1903). Его связь с английской и французской школами; влияние импрессионизма, прерафаэлитов, японского искусства. Живопись и графика Уистлера: портреты (“Аранжировка в сером и чёрном № 1: портрет матери” (1871), “Гармония в сером и зелёном: портрет мисс Сесил Александр” (1872-1874)), пейзажи (“Ноктюрн в чёрном и золотом: падение ракеты” (1875), “Ноктюрн в синем и золотом: мост Олд-Баттерси” (1872-1874)), фигуративные композиции (“Симфония в белом № 2: маленькая девушка в белом” (1864), “Розовое и серебряное: принцесса из страны фарфора” (1865)). Своеобразие творческого метода Уистлера. Интерес к передаче световоздушных эффектов, поиск утончённых колористических гармоний, изысканная декоративность. «Гармония в голубом и золотом: павлинья комната» (1876-1877) – художественная концепция интерьера. Дж.С.Сарджент (1856-1925) - художник-космополит. Специфика восприятия импрессионизма (“В Люксембургском саду” (1879)). Портретное творчество (“Портрет Р.Д. Стивенсона” (1887), “Портрет госпожи Гонтро” (1883-1884), «Гвоздика, лилия,

		лилия, роза» (1885-1886) и др.).
12.	Искусство Востока в XIX в. Япония	Тема 24. Введение в изучение искусства Востока XIX века Искусство Японии. Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса. Понятие традиционного общества или общества традиционного типа. Мировосприятие человека в традиционном обществе определяется существующим типом мировоззрения (мифология, религия). Западный и Восточный принцип мышления. Особенности японского искусства периода Мэйдзи (1868-1912). Живопись Нихога и Ёга. Живопись ёга (王 国) — «западная» живопись: освоение масляной техники, линейной перспективы, светотени, реализма; изучение европейских школ (импрессионизм, академизм) японскими художниками, обучавшимися за границей. Ведущие мастера – Такахаси Юити (1828-1894), Кавагами Тогай (1827-1881), Харада Наодзиро (1863-1899), Вада Эйсаку (1874-1959), Кояма Сотаро (1857-1916), Курода Сэйки (1866-1924), Фудзисима Такэдзи (1867-1943). Нихонга (人 话 国) — возрождение и модернизация традиционной японской живописи: использование минеральных красок, шёлка, васи, плоскостных композиций и декоративности как ответ на вестернизацию. Основные мастера – Томиока Тэссай (1837-1924), Камисака Сэкка (1866-1942), Хисида Сюнсё (1874-1911), Симомура Кандзан (1873-1930), Ёкояма Тайкан (1868-1958), Такэути Сэйхо (1864-1942) Гравюра сосаку-ханга и син-ханга, и их принципиальные отличия. Основные мастера.
13.	Искусство Востока в XIX в. Китай	Тема 25. Искусство Китая в XIX в. Историческая обстановка закат династии Цин (1644-1911). Китайская живопись конца XIX - начала XX века. Живопись гохуа. Шанхайская школа. Ведущие мастера – Чжао Чжицянь (1829-1884), Сюй Гу (1824-1896), Жэнъ Сюнь (1835-1893), Жэнь Юй (1820-1856) и Жэнь И (1840-1896). Новые термины для обозначения направлений – «гохуа» (национальная живопись), «син-хуа» (новая живопись) и «ю-хуа» (западная живопись). Творчество Ци Байши. Новое рождение жанра «цветы и птицы» – Хуа-няо в творчестве мастера. Демократизация жанра и роль каллиграфической надписи в свитках мастеров жанра Хуа-няо.

		Творчество «четырех традиционалистов» - У Чаншо, Ци Байши, Хуан Биньхуна и Пань Тяньшоу
14	Искусство Востока в XIX в. Корея	Тема 26. Искусство Кореи в XIX в. Корейская национальная живопись Чосонхва. Корейское искусство XIX в. Основные жанры в живописи позднего Чосон – сакунчжа («четыре благородных»), чингён сансухва (пейзаж «реального вида»), хваджохва («цветы и птицы»), портрет. Живопись как выражение сути - Ким Чжонхи (1786-1856) и ученики (Чонги и др.) Живопись как выражение индивидуальности - Чан Сыноп (1843-1897). Развитие пейзажа и «цветы и птицы» (хваджохва). Специфика изображения цветов, насекомых в творчестве Нам Геу (1811-1890). Народная живопись минхва – символика, основыне средства выразительности, ведущие жанры. Основные жанры, ключевые мастера. Творчество Ан Чжунсика, Хуберта Воса (портреты вана Коджона), влияние фотографии на жанр портрета. Портреты кисти Хуберта Воса (1855-1935) и Чхэ Ёнсина (1850-1941) (вана Коджона и др.)
15	Искусство Востока в XIX в. Иран	Тема 27. Искусство Ирана в XIX в. Тюркская династия Каджаров в XVIII-XIX вв. Развитие светской живописи – портреты, батальные сцены. В период правления каджарской династии происходит переход от книжной миниатюры к светской станковой живописи. Основные жанры — официальный портрет и батальные сцены. Характерны яркая цветовая гамма, декоративность, сочетание персидских традиций с элементами европейского влияния. При Фатх-Али-шахе складывается канонический парадный портрет монарха с идеализированными чертами и богатым убранством. При Насер ад-Дин-шахе портреты становятся реалистичнее, включая изображения в европейской форме. Батальные композиции изображают как исторические сражения, так и шиитские сюжеты (Кербела), сочетая динамику с традиционной орнаментальностью. Развитие реализма в XIX – начале XX века связано с деятельностью Камаль оль-Молка (Мохаммад Гхаффари, ок. 1848/1859–1940). Обучавшийся в Дар аль-Фунун и совершивший поездку в Европу (1898–1902), он освоил

		линейную перспективу, светотень и натуралистическую манеру. Среди ключевых работ — «Зеркальный зал» с фотографической детализацией, портреты шахов и жанровые сцены.
16	Искусство Востока в XIX в. Индия.	Тема 28. Искусство Индии в XIX веке: основные школы, направления и мастера XIX век в индийском искусстве ознаменовался интенсивным взаимодействием традиционных стилей с европейским влиянием на фоне британского колониального правления. Основные направления включали гибридные формы и попытки сохранения национальной идентичности. «Школа Компании» (ок. 1770–1850-е годы). Синтетический стиль, возникший под патронажем британских чиновников Ост-Индской компании. Индийские художники ориентировались на миниатюрную традицию (могольскую и раджпутскую) и сочетали с европейскими приёмами: акварель, линейная перспектива, светотень, реалистическая деталировка. Основная тематика произведений: этнографические сцены, флора и фауна, пейзажи, портреты индийцев и животных. Ключевые центры: Калькутта, Патна, Дели, Лакхнау, Варанаси, Мадрас. Выдающиеся мастера: Севак Рам (Патна), Гхулам Али Хан (Дели). Академический реализм и западная живопись маслом. Британские художественные школы (Мадрас — 1850, Калькутта — 1854, Бомбей — 1857) вводили европейскую академическую технику: масло, перспектива, светотень. Раджа Рави Варма (1848–1906), самоучка из Траванкора, сочетал европейский академизм с индийской иконографией, изображая мифологические сцены из «Рамаяны», «Махабхараты», индуистских божеств в реалистической манере. Его олеографические репродукции сделали искусство массовым и повлияли на популярную культуру. Варма считается «отцом современного индийского искусства». Конец XIX века: предпосылки национального возрождения. К концу столетия нарастала реакция против чрезмерной вестернизации. В Калькутте под влиянием Э. Б. Хавелла и Абаниндранатха Тагора (1871–1951) началось возрождение традиционной миниатюры и техник (гуашь, плоскостность). Это движение оформилось в Бенгальскую школу уже в начале XX века (с 1900-х), но основа заложена в 1890-е годы.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, лекционный материал, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Библиотечные фонды, музейные экспозиции, интернет, база данных художественно-информационного центра.

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**
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - о междисциплинарном характере современного искусствоведения и его значении в структуре гуманитарного знания; – о многообразии методологических подходов в современных исследованиях по истории и теории искусства и художественной культуры; – о междисциплинарных связях в современной истории и теории искусства; – основные источники и труды по современному искусству, философии, эстетике, культурологии,	**Экзамен**	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 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. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.
		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

	теории художественной коммуникации; – содержание фундаментальных теоретических концепций и их гуманитарные основания; **уметь:** - выявлять философско-эстетические и общегуманитарные основания современного искусствознания; – выявлять контекстуальные связи соответствующих концепций и исследовательских практик в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах; **Владеть:** - терминологическим аппаратом; – основами интерпретационного междисциплинарного		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.
		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 результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.

	анализа художественно-исторического процесса; – основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития философских, эстетических, культурологических, коммуникационных, количественных и иных направлений искусствоведческих исследований.	**3** «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
		2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует **недостаточный уровень знаний, умений и навыков** при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.

7.2 Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	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 научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении 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 поставленных 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 поставленных 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 поставленных задач. Не может предложить решения задач.

7.3 Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится преподавателем во время проведения семинарских занятий в форме собеседования по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Семинарские занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе семинарских занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в ходе учебного процесса в виде одного или нескольких учебных заданий	Темы семинарских заданий.

7.4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится преподавателем по итогам экзамена.

7.5 Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу

1. Неоклассицизм в изобразительном искусстве второй половины XVIII – начала XIX вв.: общая характеристика, эстетика, ведущие мастера.
2. Творчество Ж.-Л.Давида
3. Ж.-Л.Давид. «Смерть Марата»
4. Творчество Ж.О.Д.Энгра
5. Французская историческая живопись 1790-1820-х гг.
6. Романтизм в изобразительном искусстве: общая характеристика, национальные школы и ведущие мастера.
7. Творчество Ф.Гойи (живопись)
8. Творчество Ф.Гойи (графика)
9. Творчество Т.Жерико
10. Т.Жерико. «Плот «Медузы»»

11. Творчество Э.Делакруа
12. Э.Делакруа. «Свобода, ведущая народ»
13. Романтизм в английском изобразительном искусстве: общая характеристика, эстетика, основные мастера.
14. Английский пейзаж конца XVIII-первой половины XIX вв.
15. Творчество Дж.Констебла.
16. Творчество У.Тернера.
17. Романтизм в немецкой живописи 19 в.: общая характеристика, эстетика, ведущие мастера.
18. Творчество К.Д.Фридриха
19. Творчество Ф.О.Рунге
20. Творчество К.Коро
21. Барбизонская школа живописи
22. Творчество Г.Курбе
23. Творчество О.Домье (графика)
24. Творчество О.Домье (живопись и скульптура)
25. Творчество Э.Мане
26. «Завтрак на траве» и «Олимпия» Э.Мане
27. Импрессионизм во французском искусстве: общая характеристика, проблематика, основные мастера
28. Французский импрессионистический пейзаж
29. Творчество Э.Дега
30. Творчество О.Родена
31. Творчество П.Гогена
32. Творчество П.Сезанна
33. Творчество В.Ван Гога
34. Шанхайская школа.
35. Развитие новых художественных взглядов и дальнейшее сложение живописи Гохуа.
36. Творчество выдающегося художника Ци Байши (1860-1957).
37. Особенности японского искусства периода Мэйдзи (1868-1912). Живопись Нихога и Ёга.
38. Гравюра сосаку-ханга и син-ханга – основные отличия и специфика.
39. Корейская национальная живопись Чосонхва. Основные жанры, ведущие мастера.
40. Жанр хваджохва в творчество Чан Сынопа
41. Трансформация пейзажного жанра в творчестве Ан Чжунсика

42. Портретная живопись Хуберта Воса (портреты вана Коджона), влияние фотографии на жанр.
43. Искусство династии Каджаров в Государственном Эрмитаже.
44. Британские художественные школы (Мадрас — 1850, Калькутта — 1854, Бомбей — 1857)

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Общие работы

Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. II. М., 1948.
Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1967.
Аркин А. Е. Образы скульптуры. М, 1961.
Бартенев И. А. Форма и конструкция в архитектурt. Л., 1868.
Бартенев И. А. Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей. М, 1983.
Бодлер Ш. Об искусстве / пер. Н. Столяровой и Л. Липман. М., 1986.
Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Эстетика символизма. М.; СПб., 2021.
Ванслов В. В. Эстетика романтизма. М., 1968.
Вентури Л. Художники Нового времени. М., 1995.
Вольф Н. Символизм. Taschen /Арт-родник, 2010.
Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 10. М., 1972.
Всеобщая история архитектуры в 2 т. Т. 2. М., 1963.
Всеобщая история искусств / сост. коллективом авторов Научно-исследовательского института Академии Художеств СССР. Т. 5-6. М., 1964.
Вентури Л. Дневники импрессионистов. М., 2018.
Даниэль С. Европейский классицизм. СПб., 2003.
Дмитриева И. А. Краткая история искусств. Вып. III. Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века. М., 1989.
Европейский символизм: сборник / Науч. группа "Европейский символизм и модерн"; отв. ред. проф. И.Е. Светлов. СПб., 2006.
Западноевропейское искусство второй половины XIX века: сб. статей. М., 1975.
Искусство. Книга для чтения по истории живописи, скульптуры и архитектуры / Сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. М., 1968.
Искусство романтической эпохи // Материалы научной конференции. 1968. ГМИИ им. А.С.Пушкина. М., 1969.
Искусство стран и народов мира. Энциклопедия. Т. 1-5. М., 1962-1980.
История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 3. М., 1967.
Кларк К. Нагота в искусстве. СПб., 2004.
Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004.
Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750-1848. Пер. с нем. Oldenburg, 2000.
Крючкова В. А. Символизм в изобразительном искусстве. М., 1994.
Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Собрание текстов, вст. ст. и общая редакция проф. А.С. Дмитриева. М., 1980.
Луначарский А.В. Статьи об искусстве. М.; Л., 1941.

Мастера искусства об искусстве. Т. 4-5. М., 1967-1969.
Моррис У. Искусство и жизнь. М., 1973.
Николаева Н.С. Япония – Европа. Диалог в искусстве. М., 1996.
Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. М., 1958
Поспелов Г.Н. Искусство и эстетика. М.: Искусство, 1984.
Проблемы романтизма: сб. ст. / Составитель У.Р. Фохт. М., 1967.
Проблемы романтизма: сб. ст. / Составитель А.М. Гуревич. М., 1971.
Рескин Д. Лекции об искусстве / пер. с англ. П. Когана. М., 2006.
Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. СПб., 2009.
Салтыков-Щедрин М. Е. О литературе и искусстве. М., 1953.
Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. М., 1989.
Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.
Сарабьянов Д.В. Россия и Запад: Историко-художественные связи 18 – начала 20 вв. М., 2003.
Светлов И.Е. Символизм. М., 2011.
Связь времен: история искусств в контексте символизма: в рамках проекта "Символизм на фоне истории искусств": коллективная монография: в 3-х книгах / О.С. Давыдова, И.Е. Светлов, Н.А. Хренов и др.; отв. ред. и сост. О.С. Давыдова. М., 2020.
Символизм как художественное направление: взгляд из XXI века: сборник статей / Отв. ред.: Н.А.Хренов, И.Е.Светлов - М., 2013.
Стасов В. В. Избранные сочинения. Т. 1-3. М., 1952.
Терновец Б. Н. Избранные статьи. М., 1963.
Чегодаев А. Д. Статьи об искусстве Англии, Франции, США. М., 1978.
Уиттик А. Европейская архитектура XX века. Т. 1-2. М, 1960-1964.
Фар–Беккер Г. Искусство модерна: пер. с нем. Koln, 2000.
Яворская Н. В. Западноевропейское искусство XIX века. М, 1963.
Эстетика Винкельмана и современность: Сб. ст. / Рос. акад. художеств. НИИ теории и истории изобраз. искусств; Ред. В.В. Ванслов, В.П. Шестаков. М., 1994.

Искусство Франции конца XVIII-первой половины XIX века

Бенуа Ф. Искусство Франции эпохи революции и первой империи, М; Л., 1940.
Березина В. Н. Жак Луи Давид. Л., 1963.
Березина В. Н. Энгр. Л., 1977.
Березина В. Н. Энгр. Альбом. Л., 1967.
Калитина Н. Н. Французский портрет XIX века. Л., 1985.
Крючкова В.А. Классика и «Новый классицизм». Франция, Италия (1919-1939). М., 2020.
Кузнецова И. А. Луи Давид. М., 1965.
Прокофьев В. Жак Луи Давид. Альбом. М., 1960.
Раздольская В. И. Энгр. М., 2006.
Речи и письма живописца Луи Давида. М., 1938.
Турчин В. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона. М., 2007.
Шнаппер А. Давид - свидетель своей эпохи. М., 1984.
Французская живопись XIX века. Альбом / Автор вступительной статьи и составитель В. Н.Березина. Л., 1972.

Эмбер А. Луи Давид. Живописец и член Конвента. М.; Л., 1939.
Энгр об искусстве / Вступительная статья А. Н. Изергиной. Л., 1962.

Искусство Испании конца XVIII—начала XIX века

Колпинский Ю. Л. Франсиско Гойя. М., 1965.
Левина Н. М. Гойя. М., 1958.
Никитюк О. Л. Гойя. Альбом. М., 1962.
Ортега–и–Гассет Х. Веласкес. Гойя. М., 1997.
Прокофьев В. Н. Гойя. Ансамбль росписей нижнего этажа Дома Глухого // Мастера классического искусства Запада. М., 1983. С. 131- 189.
Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М, 1986.
Прокофьев В. И. «Капричос» Гойи. М., Искусство, 1970.
Прокофьев В.Н. Росписи церкви Сан–Антонио де ла Флорида // Панорама искусств–78. М., 1979.
Седова Т.А. Франсиско Гойя. Альбом. М., 1973.
Шикель Р. Мир Гойи. 1746 – 1828 г. М., 1998.
Якимович А. К. Гойя. М., 2018.

Искусство Англии XIX века

Акройд П. Тёрнер / Пер. с англ. Э. Меленевской. М., 2012.
Английский символизм. Своеобразие и европейский радиус: сб. ст. СПб., 2024.
Английские художники от Хогарта до Тернера. Альбом / Составитель И. Кузнецова. М., 1966.
Верижникова Т. Ф. Английская живопись. СПб., 2009.
Верижникова Т. Ф. Искусство книги Англии второй половины XIX — начала XX века: учеб. пос. для искусств, и графич. специальностей вузов. СПб., 2005.
Д.Г. Россетти. Письма. СПб., 2005.
Домогацкая В.Ю. Английская книжная графика модерна. СПб., 2002.
Дукельская Л.А. Английская бытовая карикатура втор. пол. XVIII века. Л.–М., 1966.
Дукельская Л.А. Понятие «Piqturesque» и его роль в развитии английского романтического пейзажа // Материалы научной конференции «Проблемы пейзажа в английском искусстве XIX века». М., 1978. С. 20-37.
Дьяконова Н. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма. Л., 1970.
Камчатова А., Котломанов А. и др. Германия. Англия XV–XIX века. Биографический словарь. СПб., 2008.
Кузнецова И. А. Джон Констебль. Альбом. М., 1962.
Лесли Ч. Г. Жизнь Джона Констебля, эсквайра / Вступительная статья А. Л. Чегодаева. М., 1964.
Кантор-Гуковская А.С. Александр Козенс и эрмитажные рисунки, связанные с его методом пейзажной композиции // Труды Государственного Эрмитажа, XXII. Л., 1982. С. 88-98.
Кирюхина Е. М. Средневековье как источник вдохновения в творчестве прерафаэлитов и их последователей. М., 2019.

Некрасова Е. Очерки по истории английской карикатуры конца XVШ и начала XIX веков. Л., 1933.
Некрасова Е. А. Творчество Уильяма Блейка. М, 1962.
Некрасова Е. А. Романтизм в английском искусстве. Очерки, М., 1975.
Некрасова Е. А. Тернер. М., 1976.
Орлова М. Констебль. М.; Л., 1946.
Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб., 2003.
Познанская А. Ципоркина И. Прерафаэлиты. Революция в викторианском искусстве. М., 2024.
Прерафаэлиты. Викторианский авангард. Из собрания галереи Тейт, Лондон. Каталог / Науч. ред. Э. Смит, А. Познанская. М, 2013.
Светлов И. Прерафаэлиты. М., 2006.
Седых Э. В. Уильям Моррис: лик Средневековья. СПб., 2007.
Соловьева Н.А. Английский предромантизм и формирование романтического метода. М., 1984.
Соловьева Н. А. У истоков английского романтизма. М., 1988.
Чегодаев А. Л. Джон Констебль. М., 1968.
Шестаков В. П. Английский акцент. Английское искусство и национальный характер. М., 2000.
Шестаков В.П. Гиллрей и другие… Золотой век английской карикатуры. М., 2004.
Шестаков В. П. Генри Фюзели: дневные мечты и ночные кошмары. М., 2002.
Шестаков В.П. История английского искусства. От Средних веков до наших дней. М., 2010.
Шестаков В. П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. М., 2004.

Романтизм во французском искусстве XIX века

Бодлер Ш. Творчество и жизнь Эжена Делакруа // Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.
Гойхман Е. Г. Особенности восприятия и интерпретации классической традиции в восточных сюжетах Эжена Делакруа 1830—1840-х гг. // Актуальные проблемы истории и теории искусства: сб. науч. статей. Вып. 2. СПб., 2012. С. 284—291.
Делакруа Э. Дневник / Вступительная статья М. В. Алпатова. М, 1961.
Делакруа Э. Мысли об искусстве. О знаменитых художниках. Вступительная статья В. Н. Прокофьева. М., 1961.
Делакруа. Письма / Вступительная статья В. Раздольской. СПб., 2001.
Жерико о себе и современники о нем / Вступительная статья В. Н. Прокофьева. М., 1962.
Животовский Т.И. Ориентализм Теодора Шассерио // Научные труды. Вып. 41. Проблемы развития зарубежного искусства. СПб., 2017. С. 120-126.
Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М., 1986.
Кожина Е. Ф. Эжен Делакруа. Альбом. М., 1961.
Кожина Е. Ф. Романтическая битва. Л., 1969.
Пио Р. Палитра Делакруа. М.; Л., 1932.
Прокофьев В.Н. Делакруа – теоретик, критик и историк искусства // Прокофьев В.Н. Об искусстве и искусствознании. Статьи разных лет. М., 1985. С. 106-114.
Прокофьев В. Н. Теодор Жерико. М., 1963.
Прокофьева М. Теодор Шассерио. М., 2005.

Ситник К. Эжен Делакруа. М.-Л., 1947.
Терновец Б. Жерико. М.- Л., 1945.
Терновец Б.Р. Французская историческая живопись XIX в. и Делакруа // Терновец Б.Р. Избранные статьи. М., 1963. С. 155 – 201.
Турчин В.С. Взгляд на природу у романтиков. Мир как пейзаж, пейзаж как мир // Искусствознание: журн. по истории и теории искусства, № 3-4, 2013. С. 90–109.
Турчин В.С. Теодор Жерико. М., 1982.

Искусство Франции в середине и второй половине XIX века

Алпатов М. В. Камиль Коро. М., 1984.
Барская А. Г. Домье. Альбом. М., 1958.
Гущин А.С. Парижская коммуна и художники. Л., 1934.
Замятина А. Н. Домье. М., 1954.
Замятина А. Н. Милле. М., 1959.
Изергина А.Н. Творчество Теодора Руссо и проблема французского реалистического пейзажа XIX века // Антонина Николаевна Изергина: в 2-х кн. Кн.1. СПб., 2009. С. 225-275.
Калитина Н. Н. Домье. М., 1965.
Калитина Н. Н. Гюстав Курбе. М., 1981.
Калитина Н. Н. Политическая карикатура Франции 30-х гг. XIX столетия. Л., 1955.
Калитина Н. Л. Эпоха реализма во французской живописи XIX в. Л., 1972.
Калитина Н. Л. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX веков. Л., 1990.
Коро - художник, человек: Документы, воспоминания / Вступительная статья Е. М. Гайдукевич. М, 1959.
Кузнецова И. А. Коро. Альбом. М, 1976.
Курбе Гюстав. Письма, документы, воспоминания / Вступительная статья Н. Н. Калитиной. М., 1979,
Немилова И. О. Гюстав Курбе. Альбом. Л., 1959.
Нерсесов П. Жан Франсуа Милле. Альбом, М., 1958.
Пассерон Р. Домье - свидетель своей эпохи. М., 1984.
Раздольская В.И. Искусство Франции. Середина – вторая половина XIX века. СПб., 2013.
Раздольская В.И. Религиозные сюжеты в творчестве Жана-Франсуа Милле (1814-1875) // Искусствознание, № 1, 2001. С. 520-529.
Тихомиров А.Н. Гюстав Курбе. М., 1965.
Яворская Я. *В.* Пейзаж барбизонской школы. М., 1962.
Яворская К В, Терновец Б. Художественная жизнь Франции второй половины XIX века. М., 1938.

Искусство Франции конца XIX - начала XX века

Алпатов М.А. Поэтика импрессионизма // Французская живопись втор. пол. XIX века и современная ей художественная культура: сб. ст. / под ред. И.Е. Даниловой. М., 1972. С. 88-104.
Батракова С.П. Поль Сезанн // Современное западное искусство. XX век: пробл. и тенденции: сб. статей. М., 1982. С. 17-45.

Батракова С. П. Художник XX века и язык живописи от Сезанна до Пикассо. М., 1996.
Барская А. Г. Эдуард Мане. Альбом. М., 1961.
Богемская К. Г. Клод Моне. М,, 1984.
Бродская Н. В. Импрессионизм. М., 2008.
Бродская Н. В. Картины Сислея в Эрмитаже. Л., 1963.
Бродская Н.В. Постимпрессионизм. М., 2009.
Бурдель Э. А. Искусство скульптуры. М., 1968.
Вальтер И.Ф., Мецгер Р. Ван Гог. Полное собрание живописи. Taschen / Арт-родник, 2004.
Ван Гог. Письма / Вступительная статья Ю. Кузнецова. Л., 1966.
Ван Гог В. Письма к брату Тео / пер. П. Мелковой. СПб., 2013.
Вентури Л. От Мане до Лотрека. М,, 1959.
Вентури Л. Импрессионизм / Вступительная статья А. Изергиной. Л., 1969.
Воркунова Н. Тулуз-Лотрек. М., 1972.
Герман М. Э. Дега современник будущего. М., 2021.
Герман М. Ю. Импрессионисты. Основоположники и последователи. СПб., 2008.
Герман М.Ю. Парижская школа. М., 2003.
Герман М.Ю. Эдуар Мане. Между прошлым и будущим. М., 2016.
Гоген П. Взгляд из России. Альбом-каталог. М, 1989.
Гоген П. Ноа Ноа: Письма, эссе, статьи / пер.: Н. Рыкова и др. СПб., 2001.
Дмитриева Н. А. Ван Гог. М., 1980.
Дюран-Рюэль П. Импрессионизм: Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы / Вступ. статья и общ. ред. А.Н. Изергиной; Примеч. А.Г. Барской. Л., 1969.
Жорж Сёра, Поль Синьяк. Письма. Дневники. Литературное наследие. Воспоминания современников / Пер. с фр. Е. Классон, Г. Верейский. М., 1976.
Зернов Б. А. Дега. Альбом. М.; Л., 1965.
Золя Э. Эдуард Мане // Эмиль Золя. Собрание сочинений в двадцати шести томах. Т. 24. М., 1966. С.201-234.
Импрессионисты. Их современники. Их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка: сб. ст. М., 1976.
Камиль Писсарро. Письма. Критика. Воспоминания современников / Вступ. статья и примеч. К.Г. Богемской. М., 1974.
Калитина Н. Н. Встречи с искусством Франции. Л.; М., 1963
Калитина Н. Н. Синьяк. Л., 1976.
Калитина Н. Н. Стейнлен. Л., 1960.
Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX вв. Л., 1990.
Калитина Н. Н. Французская пейзажная живопись. 1870-1970. Л., 1972.
Калитина Н. Н. Французский натюрморт XVII-XX вв. СПб., 2000.
Калитина Н. Н. Французская скульптура второй половины XIX века: очерки. СПб., 2007.
Кантор-Гуковская А. С. Поль Гоген. М.; Л., 1965.
Косарева Н. Огюст Роден. Л., 1967.
Костеневич А. Г. Боннар и художники группы Наби. СПб., 1996.
Костеневич. А.Г. Искусство Франции. 1860-1950. Живопись. Рисунок. Скульптура. В 2 томах. СПб., 2008.
Костеневич А. Г. От Моне до Пикассо: французская живопись второй половины XIX - начала XX вв. в Эрмитаже. Л., 1989.
Кочик О. Я. Мир Гогена. М., 1991.

Крючкова В.А. Группа «Наби». М., 2008.
Крючкова В.А. Эдуард Вюйар. М., 2008.
Линдсей Дж. Сезанн. М., 1989.
Матвеева А. В. Роден. М., 1962.
Мёрфи Р. Мир Сезанна. М., 1998.
Мурина Е. Б. Ван Гог. М., 1979.
Мурина Е. Ван Гог: миссионер нового искусства. М., 2017.
Мурина Е.Б. Сезанн. Завещание мастера. М., 2014.
Огюст Роден. Мысли об искусстве. Воспоминания современников / сост. Н. Рыбакова. М., 2000.
Париж около 900-х. «Роза+Крест» Жозефа Пеладана: сб. ст. СПб., 2023.
Петрочук О.К. Аристид Майоль, 1861-1944. М., 1977.
Поль Гоген. Письма. Ноа-Ноа. Из книг «Прежде и потом / Вступительная статья А. С. Кантор-Гуковской. Л., 1972.
Поль Сезанн. Письма. Воспоминания современников / Вступительная статья Н. В. Яворской. М., 1972.
Поспелов Г. О движении и пространстве у Сезанна // Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка / под ред. А. Д. Чегодаева и др. М., 1976. С. 112-131.
Прокофьев В. И. Постимпрессионизм. Альбом. М., 1973.
Прокофьева М. Ренуар. Альбом. М., 1966.
Раздольская В. И. Искусство Франции второй половины XIX века. Л., 1981.
Ревалд Дж. История импрессионизма / Вступительная статья А.Н. Изергиной. Л., 1962.
Ревалд Дж. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена / Вступительная статья А. Н. Изергиной. Л., 1962.
Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М., 1974.
Рейтерсверд О. Клод Моне. М., 1965.
Роден О. Искусство. Ряд бесед, записанных П.Гзеллем. М., 1964.
Роден О. Сборник статей о творчестве. М., 1960.
Ромм А. Огюст Роден. М., 1946.
Стародубова В. Огюст Роден. Жизнь и творчество. М., 1996.
Терновец Б. Роден. М.; Л., 1946.
Тишунина Н. В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств: опыт интермедиального анализа. СПб., 1998.
Французская живопись второй половины XIX века и современная ей художественная культура: сборник статей / Под общ. ред. д-ра искусствоведения И.Е. Даниловой. М., 1972.
Фрер А. Беседы с Майолем / Вступ. ст. и примеч. Н.В. Апчинской. Л., 1982.
Чегодаев А. Д. Импрессионисты. Альбом. М., 1971.
Чегодаев А. Д. Эдуард Мане. М., 1985.
Чернышева М. А. Мане. СПб., 2002.
Эдгар Дега. Письма. Воспоминания современников / Вступительная статья Я. Тугендхольда. М., 1971.
Эдуард Мане. Жизнь. Письма. Воспоминания. Критика современников / Вступительная статья В. Н. Прокофьева. М., 1965.
Яворская Н. В., Терновец Б. Н. Художественная жизнь Франции второй половины XIX века. М., 1938.

Искусство Италии

Косарева Н. К Канова и его произведения в Эрмитаже. Л., 1963.
Федотова Е. Д. Канова: художник и его эпохи. М., 2002.
Федотова Е. Д. Джованни Больдини. М., 2002.
Федотова Е. Д. Джованни Сегантини. М., 2004.
Федотова Е.В. Флорентийская школа маккьяйоли. М., 2006.
Штольдер Н. Либерти. Модерн по-итальянски. М., 2024.

Искусство Германии

Асваріщ Б.И. Немецкая и австрийская живопись 19 – 20 вв. Каталог собрания Эрмитажа. М., 1988.
Ацаркина Э.К Революционная карикатура Германии 1848-1870 гг. М.; Л.,1931.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001.
Гильдебрандт А. фон. Проблема формы в изобразительном искусстве. Перевод с немецкого. М., 1914.
Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996.
Изергина А.И. Немецкое искусство XV-XIX веков. М.,1952.
К.Д.Фридрих и романтическая живопись его времени. Каталог. Л., 1974.
Любин Д.В. Изобразительное искусство Германии середины XIX – начала XX в. Реализм. Импрессионизм. Символизм. СПб., 2022.
Марченко Е. И. Адольф Мендель. М., 1965.
Михайлов А.В. Отражение античности в немецкой культуре конца XVIII -начала XIX века // Античность в культуре и искусстве последующих веков. Мат. научн. конф. ГМИИ им. А.С.Пушкина. М., 1982. С. 179-195.
Михайлов А.В. Пространство и ландшафт Каспара Давида Фридриха // Звучащие смыслы: альманах / сост. и отв. ред.: С.Я. Левит, Л.Т. Мильская. СПб., 2007. С. 729-774.
Михайлов А.В. Природа и пейзаж у Каспара Давида Фридриха // Советское искусствознание’77. М., 1978. С. 130-165.
Нагель О. Кэте Кольвиц. Перевод с немецкого. М., 1971.
Раздольская В. И. Кольвиц, М., 1960.
Сидоров А. Кэте Кольвиц. Альбом. М., 1962.
Тарасов Ю. А. Из истории немецкого романтизма: Каспар Давид Фридрих. Филипп Отто Рунге. СПб., 2006.
Федотова Е. А.Р.Менгс. М., 2003.
Федотова Е. Арнольд Бёклин. М., 2001.
Федотова Е. Дюссельдорфская школа живописи. 1819-1895. М., 2017.
Федотова Е. Д. К.Д.Фридрих. М., 2004.
Федотова Е.Д. Назарейцы. М., 2006.
Ходаковский Е.В. Фридрих и архитектура. СПб., 2003.
Эстетика немецких романтиков. М., 1987.

Искусство Бельгии

Никитюк О. Л. Константин Менье. М., 1974.
Рабинович И. Менье. М.; Л., 1936.
Сидорова В. Менье. М.; Л., 1946.

Искусство Скандинавских стран и Финляндии

Безрукова М. И. Эдвард Мунк. М., 1984.
Безрукова М. И. Искусство Финляндии. М., 1986.
Березина В.Н. Альберт Эдельфельт и его произведения в Государственном Эрмитаже и других музеях СССР. JL, 1963.

Искусство США

Матусовская Е. М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М., 1986.
Чегодаев А. Л. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М., 1960.
Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675–1975. М., 1976.
Уистлер Дж. Изящное искусство создавать себе врагов. М., 1970.
Шестаков В. История американского искусства. М., 2013.
Юрьева Т.С. Искусство США 1700–1877 // История США. Т 1. М., 1983.
Юрьева Т.С. Искусство США I877-I9I8 // История США. Т.2. М., 1985. С.490-509.
Юрьева Т.С. Томас Икинс и американская живопись 1870-1900-х годов // Проблемы развития зарубежного искусства. Л., 1984. С.55-62.

Искусство Востока XIX в.

Белозерова В.Г. Искусство китайской каллиграфии. – М.: РГГУ, 2007. – 448 с.
Виноградова Н.А. Шань-шуй. Китайская пейзажная живопись. Эпохи, стили, направления. -СПб.: Белый город, 2014.
Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве. –М.: Прогресс-Традиция, 2010.
Выставка современного японского прикладного искусства: Каталог. - Токио: Изящные искусства, 1957. -146 с.
Глухарева О.Н. Изобразительное искусство Китая / О.Н. Глухарева. - М.: Изобразительное искусство, 1956.
Глухарева О.Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX в. – М.: Изобр. искусство, 1982. – 255 с.
Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. — М.: Наука, 1979. — 368 с.
Дрессер К. Традиционное искусство Японии эпохи Мэйдзи. Оригинальное подробное исследование и коллекция уникальных иллюстраций. – М: ЗАО Центрполиграф, 2019. – 511 с.
Кужель Ю.Л. XII веков японской скульптуры. М.: Прогресс-Традиция, 2017. – 496 с.

Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, Триада, 2004. - 416 с.
Лебедева О. Искусство Японии на рубеже XIX-XX веков. Взгляды и концепции Окакура Какудзо. - М.: РГГУ, 2016. – 208 с.
Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.
Скворцова, Луцкий: Пути японской культуры. Статьи по истории общественной и художественной мысли. 2018. – 624 с.
Хохлова Е.А. Главное в истории искусства Кореи. Ключевые произведения, темы, имена, техники. Манн, Иванов и Фербер, 2023. – 224 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9.1

https://archive.org/ - электронная библиотека
https://www.academia.edu/ - электронный ресурс, содержаний научные публикации
https://victorianweb.org/ - электронный ресурс, посвящённый викторианской художественной культуре
https://www.19thc-artworldwide.org/ - электронный ресурс, посвящённый искусству XIX века
https://www.impressionism.nl/ - электронный ресурс, посвящённый выставкам импрессионистов
https://www.jstor.org/ - электронная база научных публикаций
https://gallica.bnf.fr/ - электронные ресурсы Национальной библиотеки Франции
https://wpi.art/ - Сайт Института Вильденштейна Платтнера. Содержит оцифрованные каталоги-резоне и архивные источники
https://www.wikiart.org – Энциклопедия визуального искусства
http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений
http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
https://hermitagemuseum.org/ – Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
http://www.louvre.fr – Лувр, Париж.
http://www.musee-orsay.fr – музей д'Орсе, Париж.
http://www.nationalgallery.org.uk – Национальная галерея, Лондон.
http://www.tate.org.uk – Галерея Тейт, Лондон.
http://www.british-museum.ac.uk – Британский музей, Лондон.
http://www.vam.ac.uk – Музей Виктории и Альберта, Лондон
https://www.smb.museum – Государственные музеи, Берлин
https://www.museodelprado.es – музей Прадо, Мадрид.
http://www.rijksmuseum.nl – Рейксмюсеум, Амстердам.
http://www.nga.gov – Национальная галерея, Вашингтон.
http://www.metmuseum.org – Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
http://www.mfa.org – Музей изящных искусств, Бостон.
http://www.mcachicago.org – Художественный институт, Чикаго.

9.2 Искусство Востока

1. Всемирная энциклопедия искусства - www.artprojekt.ru/
2.Государственный Эрмитаж - https://www.hermitagemuseum.org/
3. ГМИИ им. А.С. Пушкина – URL.:https://pushkinmuseum.art/
4. Государственный Музей Востока – URL.:https://www.orientmuseum.ru/
5. Национальный дворцовый музей, Тайбэй (Тайвань) URL: https://www.npm.gov.tw/
6. Шанхайский музей современного искусства (Шанхай). URL: http://www.mamsh.org/about.html
7. https://www.mocashanghai.org/
8. Гонконгский музей искусств, Гонконг. URL: https://hk.art.museum/en/web/ma/collections.html
9. Национальный музей современного искусства, Корея. URL: https://www.mmca.go.kr/eng/
10. Музей M+, Гонконг. URL: https://www.mplus.org.hk/en/
11. Токийский музей современного искусства, Токио. URL: https://www.mot-art-museum.jp/en/collection/
12. Национальный музей искусств в Осаке. URL: https://www.nmao.go.jp/english/home.html
13. Музей современного искусства XXI века. Канадзава, Хиросака, Япония. URL: https://www.kanazawa21.jp/
14. Художественный музей Мори, Токио, Япония. URL: https://www.mori.art.museum/en/
15. Музей Лиум и Хоам, Сеул, Республика Корея. URL: https://www.leeumhoam.org/
16. Галерея современного искусства, Южный Брисбен, Стэнли-плейс, Австралия. URL: qagoma.qld.gov.au
17. Тегеранский музей современного искусства. Тегеран, Иран. URL: https://www.tmoca.com/
18. Музей изобразительных искусств Хошимина, Вьетнам. URL: http://baotangmythuattphcm.com.vn/

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

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 вовремя или после изучения темы;
- устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;

подготовку итогового комплексного задания.

Основная проблема курса **«Зарубежное искусство XIX века»** – дать профессиональные знания области академической школы искусствознания, подготовить к самостоятельной

творческой работе. Занятия по этому предмету развивают у бакалавров умения и навыки научно-исследовательской работы. В процессе освоения курса важно методично и регулярно работать со специальной литературой, делая акцент на изучении методологии и теории искусствознания, учиться определять особенности различных искусствоведческих школ и центров изучения истории и теории искусства. Очень полезно конспектировать труды известных теоретиков и практиков искусства, формировать собственную исследовательскую базу, применять методологические концепции в собственной научной деятельности.

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

https://archive.org/ - электронная библиотека
https://www.academia.edu/ - электронный ресурс, содержаний научные публикации
https://victorianweb.org/ - электронный ресурс, посвящённый викторианской художественной культуре
https://www.19thc-artworldwide.org/ - электронный ресурс, посвящённый искусству XIX века
https://www.impressionism.nl/ - электронный ресурс, посвящённый выставкам импрессионистов
https://www.jstor.org/ - электронная база научных публикаций
https://gallica.bnf.fr/ - электронные ресурсы Национальной библиотеки Франции
https://wpi.art/ - Сайт Института Вильденштейна Платтнера. Содержит оцифрованные каталоги-резоне и архивные источники
https://www.wikiart.org – Энциклопедия визуального искусства
http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений
http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
https://hermitagemuseum.org/ – Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
http://www.louvre.fr – Лувр, Париж.
http://www.musee-orsay.fr – музей д'Орсе, Париж.
http://www.nationalgallery.org.uk – Национальная галерея, Лондон.
http://www.tate.org.uk – Галерея Тейт, Лондон.
http://www.british-museum.ac.uk – Британский музей, Лондон.
http://www.vam.ac.uk – Музей Виктории и Альберта, Лондон
https://www.smb.museum – Государственные музеи, Берлин
https://www.museodelprado.es – музей Прадо, Мадрид.
http://www.rijksmuseum.nl – Рейксмюсеум, Амстердам.
http://www.nga.gov – Национальная галерея, Вашингтон.
http://www.metmuseum.org – Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
http://www.mfa.org – Музей изящных искусств, Бостон.
http://www.mcachicago.org – Художественный институт, Чикаго.

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

Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций/слайдов
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран)

Практические занятия:

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран)
b. учебная литература
c. Научная библиотека Российской Академии художеств
d. Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.
e. Российская Национальная библиотека
f. Музеи Санкт-Петербурга

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА XVII – XVIII ВЕКОВ»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «История зарубежного искусства XVII – XVIII веков» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ кандидат искусствоведения, профессор Ю. И. Арутюнян

Рецензент _____ кандидат искусствоведения, доцент Г.Н. Габриэль

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Содержание и структура дисциплины
5. Объём дисциплины и виды учебной работы
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «История зарубежного искусства XVII – XVIII веков» посвящена изучению стилистической эволюции западноевропейского искусства эпохи барокко, рококо и классицизма, начиная с конца XVI в. – до рубежа XVIII – XIX столетий, и предполагает рассмотрение искусства Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Англии, Франции и Германии.

В результате освоения дисциплины студент обретает знания в области истории художественной культуры европейских стран периода раннего Нового времени. В ходе изучения курса обучающийся должен приобрести способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их оформлять результаты, а также научиться анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций.

Цель курса:

- ознакомление студентов с методологией комплексного анализа произведений изобразительного искусства;
- изучение истории искусства Западной Европы в XVII – XVIII вв.;
- обучение студентов принципам составления библиографии и работы с научной литературой по истории, искусствоведению, философии, культурологи;
- освоение основных этапов стилистической эволюции искусства Западной Европы эпохи барокко, рококо и классицизма;
- постижение специфики формирования и эволюции европейской художественной традиции.

Задачи курса:

- выявить своеобразие восприятия и интерпретации искусства эпохи Нового времени;
- осмыслить место искусства в культуре Западной Европы в эпоху барокко, рококо и классицизма;
- продемонстрировать принципы иконографического анализа произведений посттридентского религиозного искусства;
- изучить основные стилистические направления развития искусства XVII – XVIII вв.;
- рассмотреть закономерности изобразительного искусства эпохи барокко, рококо и классицизма, выявить характерные черты каждого из рассматриваемых периодов;
- ознакомить с принципами поиска информации в музеях, фондах, библиотеках, архивах, электронных каталогах;
- обучить принципам составления обзоров, библиографий при подготовке к контрольной работе и к семинарским занятиям, при работе над рефератом;
- ознакомление с методами обработки и подготовки информации по соответствующей теме для дальнейшего её использования;
- выработать навык работы в коллективе, ведения научных дискуссий, аргументированного спора и умения отстоять определенную точку зрения;
- введение необходимой терминологии, обогащение профессионального языка студента.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен приобрести навык разработки и формулировки целей и задач НИР, логику и этапы научного исследования, научится проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их оформлять результаты. Студент должен овладеть способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций. Должен познакомиться с основными этапами развития изобразительного искусства XIX – XX веков, овладеть комплексными знаниями и умениями в области истории зарубежного искусства.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (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**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия **Общепрофессиональных:** ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:** **Знать:** - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных. – основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изобразительного искусства; памятники мировой и отечественной	5, 6 семестр	Текущий контроль: устный опрос, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – тестирование, зачёт, экзамен.

	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; - историю мировой и отечественной скульптуры, произведения выдающихся художников-скульпторов; - особенности различных стилевых течений в скульптуре; композиционные принципы и стилистические особенности произведений архитектуры; композиционные приёмы взаимодействия монументальной скульптуры, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры; - основы теории перспективы и пластической анатомии, теории и истории изобразительного основные законы зрительного восприятия		

	произведения искусства. задач. **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; – анализировать произведения изобразительного искусства; использовать различные приемы и методы критического анализа источников; –переосмыслять и использовать приемы и методы исторических стилей и направлений в собственном творчестве; - путём последовательности действий и приёмов формирования ансамбля скульптуры и ландшафта создавать целостные системы различных композиционных связей; анализировать художественные произведения, средства выразительности, принципы архитектуры и синтеза искусств с точки зрения стиля и художественных тенденций развития искусства скульптуры;		

	- применять знания законов перспективы и анатомии в творческой работе. **Владеть:** - навыками комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам; – понятийным аппаратом дисциплины, техниками анализа текстов; – навыками анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам истории искусства, использовать для получения информации различные источники; способностью излагать и использовать полученные знания. - методическими основами совместной работы с архитектором при формировании целостной архитектурной среды, включения в неё произведения монументального и декоративно-прикладного искусства; современными приемами синтеза ландшафтного искусства и ваяния; графическими способами передачи архитектурно оформленного природного и паркового ландшафта для выражения замысла скульптора; культурой мышления, способностью		

	к обобщению, анализу культурно-исторических и художественных проблем творчества, самостоятельному критическому осмыслению действительности, элементами культурно-исторического подхода к анализу произведений искусства скульптуры; системой знаний о закономерностях развития искусства скульптуры как единого процесса, связанного со всеми сторонами жизни; - разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса, а также, приемами, позволяющими решать творческие задачи художника-скульптора способами исходя из практических задач.		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства XVII – XVIII веков» изучается в 5 и 6 семестре.

Даная дисциплина тематически и содержательно-методологически связана с курсами: «Искусство эпохи Возрождения», «История зарубежного искусства XIX в.».

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «Скульптура», «Живопись», «Композиция».

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 108 часов, 3 з. е.		
	Всего	семестры	
		5	6
Лекционные занятия	62	30	32
Самостоятельная работа	46	6	40

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

№ п/п	Разделы и темы занятий	Содержание занятий	Вид занятий (лекция, семинар)	Кол-во часов
1.	Введение. Искусство в контексте европейской культуры XVII в.	Общая характеристика исторического и культурного развития стран Западной Европы XVII века. Экономическое развитие и трансформация средневековой системы. Укрепление городской культуры и буржуазные государства на территории Европы. Формирование национальных государств и национальных школ в искусстве. Сложение абсолютных монархии, их влияние на развитие художественной культуры. Роль католицизма. Значение контрреформации для развития искусства. Протестантские вероучения и трансформация искусств в протестантских странах. Достижения европейской культуры XVII в. Подъем точных и естественных наук. Постепенное преобладание научного метода познания действительности над религиозно-догматическими представлениями предшествующих эпох. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии - Бекон, Гоббс, Локк, Декарт Гассенди, Спиноза. Развитие литературы, театра, музыки. Основные черты	Лекция	3

		европейского искусства XVII века. Его противоречивость, отражающая противоречия эпохи. Рост реалистических элементов. Формирование системы жанров в европейском искусстве. Проблема стиля в искусстве XVII века. Классицизм и барокко. История термина барокко, его возникновение и эволюция в связи с главнейшими этапами развития искусствознания. Современное состояние проблемы барокко, оценка ее зарубежными и отечественными специалистами. Краткая характеристика основных национальных школ и их взаимоотношений. Ведущие центры развития искусства. Периодизации искусства XVII века.		
2.	Искусство Италии XVII в.	Историческая обстановка. Раздробленность страны. Кризис хозяйства. Тяжелое положение народа. Феодально-католическая реакция. Роль папства и ордена иезуитов. Политика папства в искусстве. Основные центры итальянского искусства. Монументальная живопись и ее возросшее значение в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Монументаль¬ная и декоративная скульптура. Ее особенности. Стремление к материальной конкретности образов. Господство так называемого «высокого искусства», ограничивающегося историко-мифологической и религиозной тематикой и противопоставление его «низкому жанру», связанному с реальной жизнью. Академическое (классическое) и «барочное» искусство. Изобразительное искусство Италии. Маньеризм и попытки преодоления кризиса искусства конца XVI столетия. Реалистическое направление и его глава Караваджо (Микельанджело Меризи да, 1570(71) -1610). Бытовая тематика и натюрморт. Трактовка религиозных сцен как событий, происходящих в действительности. Народные образы в искусстве Караваджо. Особенности творчества Караваджо - поиски монументализации и обобщения на реалистической основе. Ранние произведения художника.	Лекция	3

		Создание им нового типа полуфигурной жанровой картины («Лютнист», Эрмитаж. «Гадалка», Лувр). Натюрморт в творчестве Караваджо. Зрелый и поздний периоды. Разработка монументального стиля (циклы картин для церквей Сен-Луиджи леи Франчези и Санта Мария дель Пополо в Риме и другие). Средства выражения Караваджо: светотенв, роль рисунка, колорита. Зна¬чение переворота, произведенного Караваджо в живописи. Караваджизн, его роль в итальянском и европейском искусстве. Итальянские караваджисты: Бартоломео Манфреди (ок.1580-1620/21), Орацио Джентиллески (1565-1639), Артемисия Джентиллески (1597-1651), Орацио Борджанки (ок.1578-1616), Карло Сарачени (ок.1580-1620). Джованни Середине (1600-1630) и другие. Академическое направление. История термина «академизм». Болонекая Академия и ее доктрина. Эклектизм, идеализация и нормативность академического искусства. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Требование внимательно изучать натуру, но преображать ее в соответствии с идеалами прекрасного. Педагогическая система Болонской Академии и методы воспитания молодых художников. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи. Лодовико (1555-1619) и Агостино (1558-1601) Карраччи. Их роль в Болонской Академии. Создание нового типа алтарной картины, соответствующей потребностям эпохи и преодоление традиций маньеризма братьями Карраччи. Анибале Карраччи (1560-1609) - крупнейший мастер Болонской Академии. Академический рисунок и его роль. Монументальные росписи братьев Карраччи. Фрески галереи дворца Фарнезе, их основополагающая роль в монументально-декоративном искусстве XVII века. Станковые картины. Академический или героический пейзаж. Его истоки и значение. Тенденции к идеализации. Второе поколение болонских академистов. Окончательная канонизация академических принципов в их искусстве. Доменикино (Доменико Цампьери 1581-1641) и его роль в развитии монументально-декоративной живописи. Его станковые картины и портреты. Франческо Альбани (1578-1660). Даль¬нейшая эволюция		

		академического пейзажа в его творчестве. Характерные для Альбани мелкофигурные картины на мифологические темы. Гвидо Рени (1575-1642) - наиболее значительный представитель второго поколения мастеров Болонской Академии. Усиление условности и идеали¬зации в его искусстве. Гвериино (Джованни Франческо Барбьери 1591-1666), эволюция его творчества и новые тенденции в монументально-декоративных работах художника («Аврора», Палаццо Людовизи в Риме). Значение Гверчино в развитии рисунка. Создание им нового типа свободного, эскизного рисунка. Формирование зрелого барокко в итальянской живописи XVII века. Джованни да Стефано Ланфранко (1582-1647) и его роль в этом процессе. Усиление живописных тенденций в его искусстве. Общая характеристика стилистических признаков барокко. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Монументально-декоративная живопись римского барокко. Пьетро да Кортона (Пьетро Берретини 1596-1669) и сложение зрелого стиля барокко. Основные черты его монументальных роспи¬сей. Плафон палаццо Барберини в Риме. Дальнейшее развитие римского ба¬рокко. Творчество Джованни-Баттиста Гаулли (Бачиччо 1639-1709) и Андрея Поццо (1642-1709). Классицистические тенденции в барочном искусстве: Андрея Сакки (1599-1661) и Карло Маратти (1625-1713). Их монументально-декоратив¬ные росписи и портреты. Развитие искусства вне Рима. Ян Лис (ок. 1597-ок. 1630) и Доменико Фетти (1589-1623). Народные черты в их творчестве, жанровая трактовка религиозных сюжетов. Живописные искания. Связь с венецианским искусст¬вом. Бернардо Строцци (1581-1644) - представитель генуэзской школы. Его бытовые картины и религиозные сцены. Джованни Бенедетто Кастильоне (ок. 1600-1665) - создатель пасторального жанра и буколических пейзажей с изображением животных. Кастильоне как мастер офорта. Неаполитанская школа и развитие в ней реалистических тенденций. Матиас Прети (1613-1699). Сальватор Роза (1615-1673). Новаторство худож-ника в области пейзажной и батальной живописи. Другие аспекты его ис¬кусства: портрет, религиозная и мифологическая картина. Офорты Сальватора Розы.		

		Лука Джордано (1632-1705) - последний крупный декоратор-монументалист в Италии. Его работы в Испании. Стефано делла Белла (1610-1664) и итальянская графика. Итальянская скульптура. Стефано Модерна (1575-1636) и первые проявления стиля барокко в итальянской пластике. Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680) - крупнейший мастер итальянского барокко. Многогранность его творчества и его роль в художественной жизни Рима. Новые методы обработки мрамора. Эволюция творчества Бернини. Его ранние работы. Бермини и папская курия. Работы для собора св. Петра в Риме. Бернини - портретист. Создание им нового типа барочного парадного аристократического портрета. Монументально-декоративные работы - надгробия, фонтаны. Значение творчества Бернини для развития европейского искусства XVII - XVIII веков.		
3.	Искусство Испании XVII в.	Основные этапы истории Испании. Несоответствие расцвета культуры и глубокого хозяйственно-экономического упадка страны. Золотой век испанского искусства. Испанская скульптура XVII века. Развитие деревянной полихромией плас¬тики и ее связь с народным искусством. Тематика скульптуры, ее специфика. Ведущие школы скульптуры - Кастильская (Вальядолид) и Андалусская (Севилья). Грегорио Фернандес (ок.15?6-1636) - глава кастильской школы. Драматизм и трагическая напряженность зго образов. Сочетание большой жизненной правды с религиозным чувством в его произведениях. Специфика севильской школы - более уравновешенные, гармоничные и спокойные образы. Ее ведущий мастер Хуан Мартинес Монтаньес (1568-1649). Основные работы Монтаньеса. Их монументальность и величавая одухотворенность, без аскетической суровости, присущей северной школе. Последователи Монтаньеса. Алонсо Кано (1601-166?) и гранадская школа скульптуры. Педро де Мена (1628-1688). Нарастание мистицизма и религиозной экзальтации в пластике второй половины ХУП века. Франсиско Сарсильо (1707-1783) и упадок испанской деревянной скульптуры. Испанская живопись XVII века. Важнейшие школы-Валенсийская,	Лекция	3

		Андалусская и Кастильская. Возникновение жанра «бодегонес». Блас дель Прадо (1545-1605)-пер¬вый жанрист. Его конфликт с инквизицией. Хуан Санчес Котан (1561-1627) и зарождение испанского натюрморта. Франсиско Рибальта (1551/55-1628), Хуан Роэлас (1558/60-1625) и Франсиско Эррера Старший (1576-1656). Франсиско Пачеко (ок,1564-1654), его роль как педагога, теоретика и историка искусства. Хусепе Рибера (1591-1652) - первый великий мастер испанского «золотого века». Развитие его искусства в Неаполе. Характер творчества Риберы, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. Специфика живописной манеры. Рибера – мастер офорта. Франсиско Сурбаран (1598-ок.1664). Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью в его произведени¬ях. Сдержанное спокойствие, простота и монументальность его композиций. Специфика колорита Сурбарана. Связь его искусства с испанской деревян¬ной скульптурой. Сурбаран как мастер натюрморта и портретист. Эволюция его живописи. Диего Родригес де Сильва и Веласкес (1599-1660) - величайший испанский художник, один из крупнейших мастеров европейского искусства. Его творческий путь. Учеба у Пачеко. Обращение к бытовым и народным темам. Работа в качестве придворного художника в Мадриде. Ранние портреты. Путешествие в Италию. Мифологические сюжеты («Вакх», «Кузница Вулкана») Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи («Сдача Бреды»). Портреты 30-х-40-х годов. Их различные типы (охотничьи, конные портреты; погрудные, в рост, поколенные; портреты карликов и шутов; портреты фи¬лософов и.т.д.). Веласкес - психолог, раскрывающий душевный мир чело¬века. Его гуманизм. Специфика испанского портрета. Вторая поездка в Италию. Пейзажи Веласкеса. Поздний период творчества художника («Иннокентий X», «Менины», «Пряхк», «Венера с зеркалом», портреты) - высший этап в развитии испанского искусства. Живописное мастерство Веласкеса. Проблема передачи света и воздуха в его произве¬дениях. Идейное содержание его картин. Утверждение высокого достоинст¬ва простых людей.		

		Тема труда у Веласкеса. Значение Веласкеса для развития европейского реалистического искусства в последующие времена. Последователи Веласкеса - Хуан Баутисто Мартинес дель Масо (ок.1612-1667) и Хуан Пареха (1616-1679). Его современники Алонсо Кано (1601-1667) - архитектор, скульптор, живописец и мастер натюрморта Антинио Переда (ок.1608-1678). Бартоломе Эстебан Мурильо (1617-1682) как представитель испанского искусства середины и второй половины XVII века. Севильская школа во вре¬мена Мурильо. Постепенный отход от реализма, усиление религиозного чувства, идеализации образов. Эволюция Мурильо от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному сентиментальному искусству. Ли¬ризм произведений Мурильо. Его колористическое мастерство. Жанровые картины Мурильо, их отличие от «бодегонес» начала века. Испанский пейзаж. Игнасио Ириарте (1620-1685). Последний этап развития Севильской школы и творчество Хуана Вальдес-Леаля (1622-1690). Отход от лучших традиций живописи «золотого века». Тема смерти и безнадежности в искусстве Вальдес-Леаля. Религиозный Фанатизм и мистика в его произведениях. Упадок Мадридской школы. Клаудио Коэльо(1642-1693). Кареньо да Миранда (1614-1685). Историческая живопись и портрет в их творчестве.		
4.	Искусство Фландрии XVII в.	Значение буржуазной революции XVI в. для судеб Нидерландов. Победа испанского абсолютизма на Юге страны и разделение Нидерландов на два государства. Феодально-католическая реакция. Роль фламандского дворянства, церкви и, в частности, ордена иезуитов. Двор испанской наместницы в Антверпене и настроения местной интеллигенции. Роль бюргерства и народных масс в формировании фламандской школы искусства. Характерные черты фламандской живописи - яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов. Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие творческих интересов Рубенса, его работа в различных жанрах и техниках искусства. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Рубенс -гуманист, художник, дипломат. Творческая эволюция художника. Ученический период. Формирование стиля. Путешествие в Италию. Работа по возвращению во Фландрию. Рубенс - портретист и создание им нового типа живо-писного барочного аристократического портрета. Рубенс - монументалист. Античная тематика в творчестве художника. Его отношение к обнаженной натуре. Формирование мастерской Рубенса, ее значение в развитии фламандского искусства. Педагогические методы Рубенса и	Лекция	3

		организация работы учеников. Рубенс как мастер исторической живописи. Цикл картин для Люксембургского дворца «История Марии Медичи» и его значение в развитии искусства. Цикл «История Деция Муса». Эволюция Рубенса-живописца. Творчество его зрелого периода. Алтарные картины для соборов Антверпена. Последнее десятилетие творчества Рубенса и так называемый «Стеновский период». Серия эскизов декоративных арок по случаю въезда нового наместника в Антверпен. Изменение тематики и торжество живописного начала в позднем творчестве Рубенса. Появление жанровых картин. Рубенс - пейзажист и его роль в эволюции западноевропейского пейзажа. Поздние портреты Рубенса. Значение художника в развитии графических искусств. Влияние Рубенса на фламандскую печатную графику. Ее основные виды. Рубенс - рисовальщик. Разные типы его рисунков. Школа Рубенса. Место Рубенса в мировом искусстве. Антонис ван Дейк (1599-1641) - крупнейший после Рубенса живописец Фландрии, ван Дейк как создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Характерные черты этого портрета. Эволюция творчества ван Дейка. Его ранние работы. Итальянский период и аристократизация искусства ван Дейка. Второй антверпенский период. «Иконография ван Дейка». Английский период и роль ван Дейка в формировании английской художественной школы. Ван Дейк - офортист и рисовальщик. Его влияние на портретное искусство Европы. Якоб Иорданс (1593-1678) - третий великий мастер фламандской живописи XVII века, олицетворяющий своим творчеством демократическое и реалистическое направление фламандского искусства. Связь произведений Иорданса с народной жизнью. Особенности его стиля. Эволюция Иорданса. Иорданс-портретист. Его монументальные композиции. Роль Иорданса в развитии рисунка и акварельной техники. Фламандский натюрморт. Франс Снейдерс (1579-1657) - крупнейший мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие мира, динамизм, широкая живописная манера. Снейдерс - как создатель монументально-декоративного натюрморта. Снейдерс - анималист. Сцены охот в его творчестве. Ян Фейт (1611-1661), как мастер иного, отличного от Снейдерса натюрморта, характеризующегося меньшим декоративным размахом, но большей изысканностью и живописной утонченностью. Ян Брейгель Бархатный (1568-1625) - натюрмортист и продолжатель традиций пейзажной живописи XVI столетия. Фламандская бытовая живопись. Адриан Броувер (1606-1638) - один иа самых значительных жанристов Европы XVII века. Связь его искусства с голландской школой. Развитие Броуверои традиций гротескного, комического искусства времен нидерландской буржуазной революции. Тематика картин Броувера. Специфика его искусства. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры. Живописная тонкость его картин. Роль Броувера в развитии европейского пейзажа. Давид Тенирс (1610-1690) и искусство середины XVII века во Фландрин. Утрата Тенирсом острой полемичности, присущей картинам. Броувера. Интерес к развлекательным, анекдотическим моментам. Черты идеализации в искусстве Тенирса, Различные аспекты его творчества (мифологическая, аллегорическая, религиозная тематика, бытовые сцены, групповые портреты). Упадок фламандской живописи во второй половине XVII века.		
5.	Искусство Голландии XVII в.	Борьба за независимость в Северных Нидерландах. Экономические	Лекция	3

		особенности Голландии. Морская торговля, колонии. Банковские операции. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет культуры, как результат уничтожения сословных барьеров и других феодальных пережитков. Философия (Спиноза), юриспруденция (Гуго Гроций), точные и естественные науки. Литература и театр. Общая характеристика голландской живописи. Ее преобладание над другими видами искусств. Отсутствие предпосылок для развития придворного и церковного искусства. Отражение в живописи идеологии буржуазии, народные элементы в ней. Реалистический характер голландского искусства. Широкое распространение живописи. Торговля художественными произведениями и специализация художников в связи с работой для рынка. Дифференциация жанров (портрет, бытовая живопись, пейзаж, натюрморт). Непосредственное отражение действительности, интерес к повседневному быту, род¬ной природе, индивидуальному своеобразию характеров. Передача воздушной среды, света и материальности предметов. Значение рисунка и офорта в творчестве голландских живописцев. Влияние голландского искусства на искусство других стран в XVII веке и его значение в последующем развитии искусства. Основные центры развития голландского искусства: Амстердам, Гарлем, Лейден, Делфт, Гаага, Утрехт и их специфика. Периодизация голландского искусства. Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование националь¬ной школы. Ее истоки. Преодоление традиции маньеризма, Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Гендрик Гольциус, Карел Ван Маклер). Утрехтские караваджиеты и их искания (Герард Хоктхорст, Гендрик Тербрюгген). Историческая живопись: Питер Ластман, братья Пейнасы, Клас Муйарт и новая интерпретация библейских сюжетов. Развитие портрета. Его массовость, отражение в портрете нового ми¬ровоззрения. Михаэль Миревельт (1567-1641) и создание схемы погрудного портрета, выражающего сословные идеалы голландских буржуа. Томас де Кейзер (1597-1667), Николас Элиас (1591-1656) и дальнейшее развитие портрета. Голландский групповой портрет. Его истоки и основные типы (портре¬ты стрелковых гильдий, портреты регентов		

		и анатомии). Становление национального пейзажа. Фламандские пейзажисты в Голландии (Гиллис ван Конинкслоо, Рулант Саверей) и традиции пейзажа XVI века. Их преодоление. Возникновение интимного, обыденного пейзажа. Обращение к природе родной страны. Гендрик Аверкамп (1585-1634), Эсайес ван де Велде (ок. 1580-1630), Адриан ван де Венне (1589-1662), Биллем Зейтевег (1591/98 - 1624). Питер Молейн (1595-1661), Ян ван Гойен (1596-1656), Геркулес Сегерс (ок. 1590 - 1638), Саломон ван Рейсдал (ок.1602-1670). Проблема передачи световоздушной среды в их творчестве. Основные черты голландского пейзажа первой половины XVII столетия -камерный формат, низкая линия горизонта, отсутствие кулис, большое внимание, уделяемое изображению неба. Разработка воздушной перспективы. Различные типы пейзажа - марина, городской и сельский пейзаж, изображение гаваней и дан. Лесной пейзаж. Мастера итальянизирующего пейзажа (Корнелис Пуленбург, Бартоломмеус Бренберг, Герман Сафтлевей и другие). Пейзаж в графике и рисунке (рисунки Бейтевега и Гойена, офорты Сегерса). Развитие натюрморта. Интерес к этому жанру в связи с культом частного быта в буржуазной Голландии и развитием естественных наук. Истоки натюрморта. Бальтазар ван дер Аст и Абрахам Босхарт. Различная тематика натюрмортов в разных центрах голландского искусства. Питер Клас (1597/98-1661) и Виллем Клас Хеда (1594-1680) - крупнейшие мастера голландского натюрморта первой половины XVII столетия. Осо-бенности их картин - острый интерес к предметному миру, стремление передать фактуру вещей. Проблема освещения и светоцветового единства. Способы композиционного построения натюрмортов. Роль свето-воздушной среды. Голландская живопись эпохи расцвета. Франс Халс (1582/83-1666) - крупнейший мастер искусства Голландии. Демократизм Халса, его связь с широкими народными массами и традициями нидерландской революции. Оптимизм и жизнеутверждающая сила произведений Халса. Отражение в личной судьбе Халса и его творчестве изменений, произошедших в Голландии на протяжении XVII столетия. Халс как мастер группового портрета. Решение им проблемы единства действующих		

		лиц в групповом портрете. Ранние индивидуальные портреты и полуфигурные жанровые картины Халса. Манера живописи Халса, специфика его техники. Позднее творчество Халса, нотки пессимизма и разочарования в его картинах. Место Халса в развитии голландского искусства. Его ученики. Халс как один из основоположников голландской бытовой живописи. Дирк Халс (1591-1656) и художники его круга (Якоб Дюк, Питер Кодде, Антони Паламедес, Юдифь Лейстер, Биллем Дейстер и другие). Особенности жанровой картины и ограниченность тематики художников круга Дирка Халса. Адриан ван Остаде (1610-1685) - крупнейший мастер крестьянского жанра. Эволюция его творчества. Ян Стен (1626-1679) - наиболее разносторонний мастер бытовой живописи Голландии эпохи расцвета. Раз¬нообразие его тематики, любовь к изображению анекдотических ситуаций. Сатира и мораль в его искусстве. Связь Яна Стена с народным театром и камерами риторов. Эволюция творчества Стена. Изменение содержания и изобразительных средств голландской бытовой живописи во второй половине века. Герард Терборх (1617-1681) как жан¬рист и портретист. Его живописное мастерство. Лейденская школа жанристов. Геррит Доу, Габриэль Метсю, Франс Мирис как бытописатели светского общества. Делфтская школа живописи. Карел Фабрициус (1622-1654). Его искания и стремление создать жанровую картину нового типа («Продавец музыкаль¬ных инструментов»). Питер де Хох (1629-1683) - один из самых типичных жанристов Голландии, с наибольшей последовательностью воплотивший буржуазный быт в искусстве. Основные типы его картин. Живописное мастерст¬во, умение передать поэзию городского быта, уют голландских интерьеров Лиризм его картин. Эмманюэль де Витте (1617-1692). Широкий охват действительности в его жанровых картинах Стремление к синтезу различных явлений жизни. Ян Вермеер Делфтский (1632 -1675) - один из крупнейших живописцев Голландии. Его живописные приемы и мастерство. Поэтичность его искусства. Взаимоотношение человеческих фигур и среды в картинах Вермеера. Роль света и воздуха. Богатство материальной структуры предметного пира. Вермеер - пейзажист. Эволюция		

		его творчества. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) - крупнейший мастер западно¬европейского искусства прошлого. Его место в развитии голландской и мировой культуры. Творчество Рембрандта, как высшее достижение голландского искусства. Широта творческого диапазона. Рембрандта. Его роль в развитии различных жанров живописи. Рембрандт - график, рисовальщик и офортист. Биография Рембрандта и периодизация его искусства. Ранний, лейденский период. Автопортреты как документы творческой биографии. Портреты, религиозные и мифологические композиции. Переезд в Амстердам. «Анатомия доктора Тюльпа» и вклад Рембрандта в решение проблемы группового портрета. «Ночной дозор». Живописное мастерство Рембрандта. Роль светотени в его искусстве. Поиски эмоциональной выразительности. Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний с помощью скупых изобразительных средств. Рембрандт - пейзажист. Позднее творчество Рембрандта. Тенденция к обобщению и монументальности. Поиски оптического целого в живописи и офорте. Усиление одухотворенности и психологизма. Живописная техника позднего Рембрандта. Портреты, монументальные композиции («Заговор Цивилиса»), библейские и евангельские сюжеты. Поздние автопортреты. Школа Рембрандта. Методы обучения молодых художников. Основные уче¬ники: Геррит Доу, Фердинанд Бол, Говерт Флинк, Геребрандт ван ден Экхоут, Николас Мас. Общие тенденции в эволюции их творчества (от подра¬жания Рембрандту к полному отходу от принципов его искусства). Арт де Гелдер. Голландский портрет середины и второй половины XVII века. Бартоломмеус ван дер Хелст (1613-1670), Абрахам ван ден Темпел (1622/23-1672), Каспар Нетшер (ум.1684). Отход от демократического реализма портретов начала века. Подражание иностранным школам. Голландская пейзажная живопись эпохи расцвета. Якоб ван Рейсдал (1628-1682) - крупнейший мастер голландского пейзажа. Его творческий путь. Сочетание реализма и романтики в его произведениях. Разнообразие тематики картин Рейсдала. Его изобразительные средства. Мейндерт Хоббема (1638-1709). Голландская		

		марина. Ян Порселис, Биллем ван де Велде и другие. Пейзаж с животными. Пауль Поттер (1625-1654) и Альберт Кейп (1620-1691). Новое решение проблемы солнечного света в их творчестве. Отход от то¬нальной живописи. Филипп Воуверман. Мастера итальянского пейзажа (так называемые «итальянисты»): Ян Бот, Клас Бррхем, Адам Пейнакер. Архитектурный и городской пейзаж. Ян ван дер Хейден, Иов и Геррит Беркхейде. Голландский натюрморт середины и второй половины XVII века. Его отличие от натюрморта предшествующего этапа. Виллем Кальф (1619-1693) - крупнейший мастер натюрморта. Его живописное мастерство. Ян ван дер Хем. Живопись цветов. Охотничий натюрморт и изображение птиц. Ян Ве¬никс, Мельхиор Хондекутер. Рост декоративных тенденций в натюрморте. Герард Лерес и академические течения конца XVII века. Адриан ван дер Верф. Корнелис Трост - последний крупный художник Голландии. Жанровые сцены и портрет в его творчестве. Технические приемы Треста. Упадок голландского искусства.		
6.	Искусство Франции XVII в.	Общая характеристика социально-экономического и политического поло¬жения Франции в первую половину XVII столетия. Усиление абсолютизма. Живопись первой половины XVII века. Сложность и противоречивость нап¬равлений этого периода. Роль фламандских, голландских и итальянских влияний. Сложение национальной живописной школы. Роль провинциальных художественных школ. Основные направления - монументально-декоративное придворное искусство, классицизм и реалистические течения. Симон Вуэ (1590-1649) и создание придворного искусства во Франции. Его роль в распространении форм итальянского барокко. Школа Вуэ. Творчество Эсташа Лесюэра. Французский караваджиэм и его роль в развитии искусства. Валантен (Жан де Булонь, 1601-1632). Творчество Жоржа де Ла Тура (1593-1652), мастера, вышедшего за пределы простого подражания Караваджо. Самобыт¬ность его искусства и сложение национальной французской школы. Братья Ленен. Антуан (1588-1648), Луи (1593-1648) и Матье (1607-1677). Кресть¬янский жанр в их творчестве. Творчество крупнейшего из	Лекция	3

		них Луи Лене¬на. Синтетические обобщенные образы крестьян в его искусстве. Портре¬ты братьев Ленен. Развитие французской графики первой половины XVII века. Жак Калло (ок.1592-1635). Тематическое многообразие его творчества (связь с театром, отражение народной жизни, «Бедствия войны», пейзажи). Его значение в истории рисунка и офорта. Технческие новшества Калло. Портретное творчество Филиппа де Шампеня. Классицизм. Основные черты классицизма XVII в., его прогрессивный характер и идейное содержание. Классическая литература XVII века (Корнель) и рационалистическая философия Декарта. Никола Пуссен (1594-1665) как величайший художник Франции XVII в. Его биография. Значение античности, Рафаэля, римского академизма и Тициана в формировании его искусства. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Поиски разумной гармонии и героизма в образе человека. Морально-философское содержание творчества Пуссена. Эволюция его творчества. Проблема героического пейзажа в его творчестве. Пуссен-портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки и его взгляды на искусство. Клод Лоррен (1600-1682) и проблема классического пейзажа. Передача света. Лиризм Клода Лоррена. Его рисунки и офорты. Влияние Клода Лоррена на французское, голландское и английское искусство. Гаспар Дюге. Царствование Людовика XIV как кульминационный момент в развитии абсолютизма. Господство официально-придворного искусства. Версаль - типичный художественный комплекс эпохи французского абсолютизма. Основание и реорганизация Академии живописи и скульптуры. Централизация и регламентация художественной жизни. Доктрина академизма. Шарль Лебрен (1619-1690) - глава и наиболее яркий представитель официального придворного искусства. Лебрен как мастер монументального декоративного искусства. Лебрен и мануфактура Гобеленов. Батальная живопись. Адам вал дер Мейлен. Пьер Миньяр, соперничество с Лебреном. его монументально-декоративные работы и портреты. Гиацинт Риго (1659-1745) и Никола Ляржильер (1656-1746) - мастера придворного парадного портрета. Скульптура. Развитие декоративно садово-парковой		

		скульптуры. Франсуа Жирардон (1628-1715). Его декоративные работы. Мраморные скульпту¬ра и свинцовые рельефы для Версальского парка. Надгробия. Памятник Людовику XIV и его роль в развитии европейской монументальной скульпууры, Антуан Куазевокс (1640-1720). Рельефы и круглая скульптура для Версальского дворца и парка. Портреты Куазевокса. Пьер Пюже (1620-1694) и его особое место в скульптуре Франции XVII.		
7.	Введение. Искусство в контексте европейской культуры XVIII в.	Особенности исторического развития Европы XVIII века. Промышленная революция в Англии, подготовка французской революции. Активность «третьего сословия». Развитие философии просветителей во Франции, политико-экономических учений в Англии и классической философии в Германии. Развитие наук. Расцвет литературы, музыки, театра. Общая характеристика искусства XVIII века. Утрата художниками универсальной полноты охвата явлений мира. Усиление реалистических тенденций и связь их с прогрессивными общественными движениями. Неравномерность развития искусства в разных странах. Интенсивный обмен художественными идеями. Роль Рима, как столицы искусств и художников. Периодизация искусства XVIII века.	Лекция	3
8.	Искусство Италии XVIII в.	XVIII век - как последний этап многовекового развития искусства Италии. Экономический и политический упадок. Раздробленность страны и ино¬странное господство в ряде - областей. Живопись Италии. Основные школы итальянского искусства: венецианс¬кая и римская. Североитальянские живописцы начала XVIII века. Алессандро Маньяско (1667-1749), Джузеппе-Мария Креспи (1664-1747). Особенности их творчества. Художники Неаполя - Франческо Солимена (1657-1707). Последний период расцвета венецианской культуры. Венецианская живопись. Разнообразие жанров (быт, городской пейзаж, портрет, декоративно-монументальное искусство). Различные техники. Барокко в Венеции. Творчество Себастьяно (1659-1734) и Марко (1679-1729) Риччи как связующее звено между XVII и XVIII веками. Джованни Баттиста Пьяцетта (1683-1754). Барочные и реалистические тенденции его искусства. Пьяцетта - иллюстратор и рисовальщик. Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770) -	Лекция	3

		последний великий мастер Италии. Новшества Тьеполо в монументальной живописи: усиление иллюзорных элементов в его росписях, главенство живописи над архитектурой при оформлении интерьеров, стремление к праздничной торжественности. Особенности палитры Тьеполо; светлый, радостный колорит. Богатство замыслов, многообразие решений. Творческая эволюция Тьеполо. Основные монументально-декоративные циклы, выполненные им. Деятельность Тьеполо за границей. Станковые картины мастера. Тьеполо-портретист. Тьеполо как один из крупнейших мастеров графики XVIII столетия. Его рисунки и их различные типы. Офорты Тьеполо. Школа Тьеполо. Венецианский пейзаж. Расцвет городского пейзажа, так называемой ведуты. Ее истоки. Лука Карлеварис. Крупнейшие мастера ведуты. Антонио Канале (Каналетто, 1697-1768) и Бернардо Белотто (1720-1780). Особенности их искусства, различие живописной манеры. Значение венецианской ведут для развития европейского пейзажа. Деятельность Канале и Белотто за рубежом. Офорты Каналетто. Франческо Гварди (1712-1793) - крупнейший мастер европейского пейзажа и значительнейший живописец Венеции. Его колористическое мастерство. Эволюция творчества. Гварди - рисовальщик. Жанровая живопись в Венеции. Пьетро Лонги (1702-1785) и Якопо Черутти. Венецианская портретная живопись XVIII века. Алекссандро Лонги (1733-1813). Джузеппе Гисданди (1655-1743), Розальба Каррера (1675-1757). Ее роль в развитии техники пастели. Римское искусство XVIII века. Рим как центр художественной жизни. Интерес к древности и археологические раскопки. Черты рококо в искусстве первой половины века. Рост классицистических тенденций. Деятельность И.Винкельмана. Помпео Баттони (1708-1787). Джованни Паоло Паннини (1695-1768) и проблема архитектурного пейзажа. Творчество Дж. Б. Пиранези.		
9.	Искусство Франции XVIII в.	Отражение в искусстве идеологии придворно-аристократических кругов и третьего сословия. Появление стиля «рокайль» и его общая характеристика. Французская живопись начала XVIII века. Спор «пуссенистов» с «рубенсистами». Влияние фламандского и голландского	Лекция	3

		искусства. Академические живописцы начала века: Жувене, Лафосс, Куапель, Сантерр. Портрет: Риго, Ларжильер, Ф. де-Труа. Пейзаж и натюрморт: Удри и Депорт. Декораторы: Жерен, Одран. Антуан Ватто (1684-1721) - крупнейший французский художник XVIII века. Биография. Ранние жанровые и военные картины. Театральные сцены в творчестве Ватто. Ватто как 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: Патер, Ланкре, театральные и литературные сюже¬ты в их творчестве. Академия живописи и скульптуры, ее характер и роль в XVIII веке. Организация и методы преподавания. Французская Академия в Риме. Выставки. Развитие художественной критики. Развитие коллекционерства. Историческая и декоративная живопись Ж.-Ф. де Труа: его жанровые картины из жиз¬ни аристократического общества и картоны для гобеленов. Ф.Лемуан, его большие декоративные работы, его роль в развитии нового типа мифологической живописи. Франсуа Буше (1703-1770) как главный представитель искусства рококо во Франции. Тематика: мифология, пасторали, пейзаж. Трактовка религиозных сюжетов. Живописные приемы. Буше как рисовальщик. Условно-декоративный характер искусства Буше. Историческая и декоративная живопись школы Лемуана: Натуар, К. Ван Лоо. Реалистические течения во французском искусстве XVIII в. и их связь с идеологией буржуазии. Шарден (1699-1779). Основные моменты его биографии. Шарден как один из крупнейших художников-реалистов прошлого. Демократизм, простота и естественность его искусства. Жанровые картины. Натюрморты, портреты. Живописное мастерство работ Шардена. Шарден как мастер пастельной техники. Французские портретисты середины XVIII века. Портретисты придворно-аристократического круга. Натье, Токе. Латур и его пастели. Реалистический характер его портретов. Мастерство психологической характеристики. Французская скульптура середины XVIII века. Лемуан, Бушардон, Пигаль, Фальконе. Французское искусство второй половины XVIII века. Живопись. Дидро как художественный критик; его		

		«Салоны». Грез и сентиментально-морализирующее направление в живописи. Связь его искусства с развитием буржуазно¬го романа и драмы. Художники придворно-аристократического круга второй половины XVIII века. Отголоски в их трактовке буржуазной идеологии. Габриэль де Сент-Обен (1724-1780). Его жанровая тематика и художественно-технические приемы. Фрагонар (1732-1806), его биография и значение в истории французской школы. Противоречия в его творчестве. Фрагонар как живопи¬сец и график. Его бытовые картины и пейзажи. Портрет в конце века: Дюплесси, Виже-Лебрен. Пейзаж Луи Габриэль Моро. Жозеф Верне и его марины. Гюбер Робер (1733-1808). Увлечение античными руинами. Робер и садово-парковое искусство. Неоклассическое направление во французском искусстве конца XVIII века. «Стиль Людовика XVI». Скульптура второй половины XVIII века. Пажу, Клодион, Гудон (1741-1828) - крупнейший мастер реалистического портре¬та во французской скульптуре. Историческая живопись и неоклассицизм живописи. Дуайен, Вьен.		
10.	Искусство Англии XVIII в.	Историческая обстановка в Англии XVIII века. Своеобразие английской истории в XVIII веке. Развитие экономики и выдвижение Англия в число передовых стран Европы. Промышленный переворот XVIII века. Культура Англии. Английское изобразительное искусство XVII - XVIII веков. Отсутствие непревывной национальной традиции в английской живописи XVI - XVII столетий. Становление и расцвет национальной школы живописи Англии в XVIII веке. Уильям Хогарт (1697-1764) - первый крупный английский художник реалист XVIII века. Связь его искусства с взглядами английской буржуазии. Попытки осмыслить противоречия и недостатки действительности. Жанровые картины и гравюры Хогарта. Критический реализм и морализирующие тенденции его искусства. Роль сатиры в творчестве художника. Хогарт - портретист. Его живописное мастерство. Хогарт как основоположник критического реализма в европейском искусстве нового времени. Теоретические работы Хогарта. «Анализ красоты». Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Ее	Лекция	3

		истоки. Связь с общим подъемом культурной жизни Англии. Крупнейшие мастера английского портрета. Джошуа Рейнольдс (1723-1792). Его важнейшие работы. Творческий метод художника. Специфика английского портрета и место его в портретном искусстве Европы. Исторические и мифологические картины Рейнольдса. Английская Королевская Академия художеств и ее роль в развитии искусства. Рейнольдс - первый президент Академии. Его теоретическое наследие. Томас Гейнсборо (1727-1788). Характеристика его творчества. Живописное мастерство. Основные портреты. Вклад Гейнсборо в развитие английской пейзажной живописи. Другие портретисты Англии. Джордж Ромни (1734-1802). Специфика его творчества. Джон Хоннер, Джон Опи, Генри Реберн и портретное искусство Шотландии. Томас Лоуренс (1769-1830). Последний великий мастер английской портретной школы, завершивший традицию XVIII века. Развитие жанровой и пейзажной живописи в Англии. Джозеф Райт из Дерби (1734-1797). Творчество Джорджа Морланда (1763-1804). Историческая и мифологическая живопись. Генри Фюзели (1791-1821). Английская скульптура. Джон Флаксман (1755-1796). Его монументальные памятники. Флаксман - рисовальщик. Элементы классицизма в его искусстве. Развитие английской карикатуры во второй половине XVIII века. Джильрей и Роуландсон.		
11.	Искусство Германии XVIII в.	Живопись Германии. Упадок немецкой культуры после крестьянской вой¬ны XVI века и Тридцатилетней войны в XVII столетии. Раздробленность страны, рефеодализация. Маньеризм в немецком искусстве конца XVI века. Творчество Вартоломмеуса Спрангера, Ганса фон Ахена, Иоганна Роттенхаммера. Иоахим фон Зандрарт - художник и теоретик. Эклектизм его искусства. Иностранные влияния в немецком искусстве ХУП века. Кристоф Паудисс, Митель Вильман и влияние Голландии. Генрих Шенфельд (1609-1682/84), его работа в Италии. Немецкая и австрийская живопись XVIII века. Южно-германская школа монументально-декоративной живописи и ее связь с итальянским барокко. Антон Франц Маульберч (1724-1796). Его работы. Мастерство декоратора и живописные приемы. Другие мастера барокко: братья Азам,	Лекция	2

		отец и сын Цик, Даниэль Гран, Пауль Трогер. Выдвижение Пруссии, Саксонии и Баварии, создание Академий художеств. Иностранные влияния. Антуан Пэн (1683-1757) - придворный художник прусских королей. Распространение им французских влияний. Влияние лютеранства на искусство. Бальтазар Деннер и его портреты. Жанристы: Иоганн Конрад Зеекатс, Юстус Юнкер. И.И. Винкельман и идеи классицизма. Антон Рафаэль Менгс (1728-1779) - крупнейший представитель класси¬цизма. Отвлеченность и условность его монументально-декоративных произ¬ведений. Менгс-портретист. Асмус Якоб Карстенс, Ангелика Кауфман. Классицистические тенденции в пейзаже - Якоб Филипп Хаккерт. Портрет в немецком искусстве. Антон Граф. Художники семейства Тишбейн. Жанровая живопись и элементы социального протеста в ней. Даниэль Ходовецки (1726-1801). Его живописные и графические работы. А.Зенефелъд и изобретение техники литографии в 1799 году. Немецкая к австрийская скульптура. Андреас Шлютер (1664-1714), Бальтазар Пермозер (1651-1732), Рафаэль Доннер (1693-1741).		

Форма промежуточного контроля: экзамен

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Виды учебно-методического обеспечения *(пособие, рекомендации, руководство и т.д.)*	**Наименование**	**Вид** *издания (печатное, электронное, представленное в сети)*
Программа для студентов по курсу «История зарубежного изобразительного искусства XVII – XVIII веков»	Верижникова Т. Ф. Рабочая программа дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства XVII – XVIII веков». – СПб.: Институт имени И. Е. Репина, 2016. – 56 с.	Печатное

Программа для студентов факультета теории и истории искусств и факультета архитектуры	Лисовский В.Г. Архитектура зарубежных стран XVII - первой половины XVIII в. (эпоха барокко). Программа для студентов факультета теории и истории искусств и факультета архитектуры. СПб.: Институт имени И. Е. Репина, 2003. – 22 с.	Печатное
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов.	Арутюнян Ю. И. Учебно-методические материалы по курсу «История зарубежного изобразительного искусства XVII – XVIII веков».	Электронное. Представлено в художественно-информационном центре ФТИИ

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	На высокопрофессиональном уровне знает принципы формирования целей, задач, логики и этапов научного исследования. Знает и успешно применяет на практике принципы выявления архитектоники произведения изобразительного искусства.
	4	Средний уровень	Знает принципы формирования целей, задач, логики и этапов научного исследования, однако, совершает незначительные ошибки при их применении. Знает принципы выявления архитектоники произведения изобразительного искусства.
	3	Низкий уровень	Поверхностно и нетвердо знает принципы формирования целей, задач, логики и этапов научного исследования. С ошибками и существенными недочетами применяет на практике принципы выявления архитектоники произведения изобразительного искусства.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не знает принципы формирования целей, задач, логики и этапов научного исследования. Не знает и не может применять на практике принципы выявления архитектоники произведения изобразительного искусства.
	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**

УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Умеет профессионально и эффективно планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность. Умеет работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы; - осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования; Умеет профессионально делать выводы по результатам исследования и оформлять результаты НИР.
	4	Средний уровень	Умеет, но не всегда эффективно, планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность. Умеет, допуская незначительные ошибки, работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы; - осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования; Умеет частично делать выводы по результатам исследования и оформлять результаты НИР.
	3	Низкий уровень	Умеет посредственно планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность. Умеет с существенными ошибками работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы; - осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования; Делает поверхностные и неверные выводы по результатам исследования и с ошибками оформляет результаты НИР.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не умеет планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность. Не умеет работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы; - осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования; Не делает выводы по результатам исследования и не умеет правильно оформлять результаты НИР.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**

	5	Высокий уровень	Владеет на профессиональном уровне способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте; Мастерски владеет методами проведения сравнительного анализа различных интерпретаций и применяет их на практике.
	4	Средний уровень	Владеет с незначительными недочётами способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте; Весьма удовлетворительно владеет методами проведения сравнительного анализа различных интерпретаций и применяет их на практике.
	3	Низкий уровень	Владеет с существенными ошибками способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте; Владеет на низком уровне методами проведения сравнительного анализа различных интерпретаций и применяет их на практике.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не владеет способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте; Не владеет методами проведения сравнительного анализа различных интерпретаций и применяет их на практике.

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме тестирования и экзамена.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Комплекс контрольно-измерительных материалов (тесты)	Тестовые задания включают несколько типов вопросов, позволяющих проверить сформированность базовых компетенций. Тест проходится в электронном виде в системе художественно-информационного центра.	Комплекс тестовых заданий обработан и размещен в электронной системе вуза.
2.	Зачёт	Вопрос к зачёту из списка	Список вопросов к зачёту
3.	Экзамен	Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса по истории зарубежного искусства XVII–XVIII вв..	Список вопросов к экзамену

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Формирование компетенций	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 ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах; - ПК-2. Способность использовать на практике знания художественных стилей скульптуры, принципов	**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:** **Знать:** - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных. – основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изобразительного искусства; памятники мировой и отечественной архитектуры и культуры,	**5 «отлично»**	На высокопрофессиональном уровне знает принципы формирования целей, задач, логики и этапов научного исследования. Знает и успешно применяет на практике принципы выявления архитектоники произведения изобразительного искусства. Умеет профессионально и эффективно планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность. Умеет работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы; - осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования; Умеет профессионально делать выводы по результатам исследования и оформлять результаты НИР. Владеет на профессиональном уровне способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте; Мастерски владеет методами проведения сравнительного анализа различных интерпретаций и применяет их на практике.

взаимодействия ландшафтного и архитектурного пространства и скульптуры, способностью к созданию единого композиционного ансамбля в ландшафтном и архитектурном пространстве средствами монументальной, станковой, декоративной скульптуры, применять полученные знания практического и теоретического характера в творческом процессе художника-скульптора. - ПК-3. Способность применять полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории изобразительного искусства, материальной 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; - историю мировой и отечественной скульптуры, произведения выдающихся художников-скульпторов; - особенности различных стилевых течений в скульптуре; композиционные принципы и стилистические особенности произведений архитектуры;	**4 «хорошо»**	Знает принципы формирования целей, задач, логики и этапов научного исследования, однако, совершает незначительные ошибки при их применении. Знает принципы выявления архитектоники произведения изобразительного искусства. Умеет, но не всегда эффективно, планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность. Умеет, допуская незначительные ошибки, работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы; - осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования; Умеет частично делать выводы по результатам исследования и оформлять результаты НИР. Владеет с незначительными недочётами способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте; Весьма удовлетворительно владеет методами проведения сравнительного анализа различных интерпретаций и применяет их на практике.
		3 «удовлетворительно»	Поверхностно и нетвердо знает принципы формирования целей, задач, логики и этапов научного исследования. С ошибками и существенными недочетами применяет на практике принципы выявления архитектоники произведения изобразительного искусства. Умеет посредственно планировать и реализовывать

	композиционные приёмы взаимодействия монументальной скульптуры, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры; - основы теории перспективы и пластической анатомии, теории и истории изобразительного основные законы зрительного восприятия произведения искусства. задач. **Уметь**: - – применять различные методологические подходы к изучению темы; – анализировать исторические проблемы, – собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников для подготовки докладов и		собственную исследовательскую деятельность. Умеет с существенными ошибками работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы; - осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования; Делает поверхностные и неверные выводы по результатам исследования и с ошибками оформляет результаты НИР. Владеет с существенными ошибками способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте; Владеет на низком уровне методами проведения сравнительного анализа различных интерпретаций и применяет их на практике.
		2 «неудовлетворительно»	Не знает принципы формирования целей, задач, логики и этапов научного исследования. Не знает и не может применять на практике принципы выявления архитектоники произведения изобразительного искусства. Не умеет планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность. Не умеет работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы; - осуществлять подбор соответствующих

	сообщений; – анализировать произведения изобразительного искусства; использовать различные приемы и методы критического анализа источников; – переосмыслять и использовать приемы и методы исторических стилей и направлений в собственном творчестве; - путём последовательности действий и приёмов формирования ансамбля скульптуры и ландшафта создавать целостные системы различных композиционных связей; анализировать художественные произведения, средства выразительности, принципы архитектуры и синтеза искусств с		средств для проведения исследования; Не делает выводы по результатам исследования и не умеет правильно оформлять результаты НИР. Не владеет способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте; Не владеет методами проведения сравнительного анализа различных интерпретаций и применяет их на практике.

	точки зрения стиля и художественных тенденций развития искусства скульптуры; - применять знания законов перспективы и анатомии в творческой работе. **Владеть:** - навыками комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам; – понятийным аппаратом дисциплины, техниками анализа текстов; – навыками анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам истории искусства, использовать для получения информации различные источники; способностью излагать и использовать полученные		

	знания. - методическими основами совместной работы с архитектором при формировании целостной архитектурной среды, включения в неё произведения монументального и декоративно-прикладного искусства; современными приемами синтеза ландшафтного искусства и ваяния; графическими способами передачи архитектурно оформленного природного и паркового ландшафта для выражения замысла скульптора; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу культурно-исторических и художественных проблем		

	творчества, самостоятельному критическому осмыслению действительности, элементами культурно-исторического подхода к анализу произведений искусства скульптуры; системой знаний о закономерностях развития искусства скульптуры как единого процесса, связанного со всеми сторонами жизни; - разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса, а также, приемами, позволяющими решать творческие задачи художника-скульптора способами исходя из практических задач.		

7.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.2.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости
Тестовые задания для контроля успеваемости

№ п\п	Иллюстрация	Вопрос
1.		Назовите автора представленного произведения: 1) **М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
2.		Назовите автора представленного произведения: 1**) М. Меризи да Караваджо**. 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

3.		Назовите автора представленного произведения: 1**) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
4.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
5.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

6.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
7.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
8.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

9.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
10.		Назовите автора представленного произведения: 1**) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
11.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

12.			Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
13.			Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
14.			Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

15.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
16.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
17.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

18.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
19.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
20.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

21.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
22.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

23.			Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
24.			Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

25.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
26.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
27.		Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

28.			Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
29.			Назовите автора представленного произведения: **1) М. Меризи да Караваджо.** 2) Орацио Джентилески. 3) Артемизия Джентилески. 4) Манфреди.
30.			Назовите автора монументальных росписей: **1) Братья Анибале и Агостино Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Пьетро да Кортона.

31.		Укажите сюжет фрески: **1) Триумф Вакха и Ариадны.** 2) Аврора. 3) Диана и Эндемион. 4) Геракл и Омфала.
32.		Назовите автора представленного произведения: **1) Анибале Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Гверчино.
33.		Назовите автора представленного произведения: **1) Анибале Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Гверчино.

34.		Назовите автора представленного произведения: **1) Анибале Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Гверчино.
35.		Назовите автора представленного произведения: **1) Анибале Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Гверчино.
36.		Назовите автора представленного произведения: **1) Анибале Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Рембрандт Х. ван Рейн. 4) А. ван Остаде.

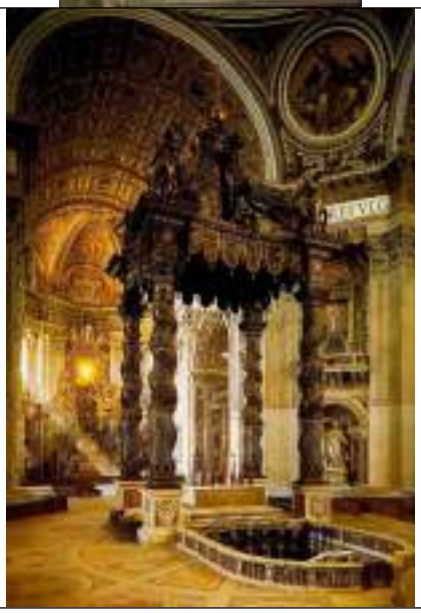
37.		Назовите автора представленного произведения: **1) Анибале Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Рембрандт Х. ван Рейн. 4) А. ван Остаде.
38.		Назовите автора представленного произведения: **1) Анибале Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Н. Пуссен. 4) Клод Лоррен.
39.		Укажите жанр данного произведения: 1) **Автопортрет**. 2) Бытовой. 3) Портрет. 4) Интерьер.
40.		Укажите, в какой технике исполнено произведение: 1) **Фреска**. 2) Холст, масло. 3) Темпера. 4) Нитрокраска.

41.		Назовите автора представленного произведения: 1) Анибале Карраччи. 2) **Доменикино**. 3) Гверчино. 4) Гвидо Рени.
42.		Назовите автора представленного произведения: **1) Франческо Альбани.** 2) Доменикино. 3) Гверчино. 4) Гвидо Рени.
43.		Назовите автора представленного произведения: 1) Анибале Карраччи. 2) Доменикино. 3) Гверчино. 4) **Гвидо Рени.**

44.		Назовите автора представленного произведения: 1) Анибале Карраччи. 2) Доменикино. 3) Гверчино. 4) **Гвидо Рени.**
45.		Какая тематика отражена в данном произведении: 1) **Ветхозаветная**. 2) Новозаветная. 3) Мифологическая. 4) Историческая.
46.		Укажите сюжет фрески: 1) Триумф Вакха и Ариадны. 2) **Аврора**. 3) Диана и Эндемион. 4) Геракл и Омфала.

47.		Укажите сюжет: 1) Вакха и Ариадна. **2) Атланта и Гиппомен.** 3) Диана и Эндемион. 4) Геракл и Омфала.
48.		Назовите автора представленного произведения: 1) Анибале Карраччи. 2) Доменикино. **3) Гверчино.** 4) Гвидо Рени.
49.		Назовите автора представленного произведения: 1) Анибале Карраччи. 2) Доменикино. **3) Гверчино.** 4) Гвидо Рени.
50.		Назовите автора представленного произведения: 1) Анибале Карраччи. 2) Доменикино. 3) Гверчино. 4) **Пьетро да Картона.**

51.		Назовите автора представленного произведения: 1) Анибале Карраччи. 2) Доменикино. 3) Гверчино. 4**) Пьетро да Картона.**
52.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини**.
53.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**

54.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. 4**) Лоренцо Бернини**.
55.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. 4**) Лоренцо Бернини**.
56.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини**.

57.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
58.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
59.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**

60.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
61.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
62.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**

63.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
64.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
65.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

66.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
67.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
68.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

69.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
70.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
71.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

72.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
73.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
74.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

75.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
76.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
77.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

78.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
79.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
80.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

81.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
82.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
83.	 	Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

84.			Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
85.			Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

86.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
87.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
88.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

89.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
90.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
91.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

92.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
93.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
94.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
95.		Назовите автора представленного произведения: **1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

96.		Назовите автора представленного произведения: **1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн
97.		Назовите автора представленного произведения: **1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн
98.		Назовите автора представленного произведения: **1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн

99.		Назовите автора представленного произведения: **1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн
100.		Назовите автора представленного произведения: **1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн
101.		Назовите автора представленного произведения: **1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн

102.		Назовите автора представленного произведения: **1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн
103.		Назовите автора представленного произведения: **1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн
104.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антонис Ван Дейк. 2) П.П. Рубенс. **3) Я. Йорданс.** 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

105.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антонис Ван Дейк. 2) П.П. Рубенс. **3) Я. Йорданс.** 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
106.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антонис Ван Дейк. 2) П.П. Рубенс. **3) Я. Йорданс.** 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
107.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антонис Ван Дейк. 2) П.П. Рубенс. **3) Я. Йорданс.** 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

108.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антонис Ван Дейк. 2) П.П. Рубенс. **3) Я. Йорданс.** 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
109.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. **2) Андриан Браувер.** 3) Я. Йорданс. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
110.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. **2) Андриан Браувер.** 3) Я. Йорданс. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

111.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. **2) Андриан Браувер.** 3) Я. Йорданс. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
112.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. **2) Андриан Браувер.** 3) Я. Йорданс. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
113.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. **2) Давид Теннирс мл.** 3) Я. Йорданс. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.

114.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. **2) Давид Теннирс мл.** 3) Я. Йорданс. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
115.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. 2) Ян Фейт. 3) Я. Йорданс. **4) Франс Снейдерс.**
116.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. 2) Ян Фейт. 3) Я. Йорданс. **4) Франс Снейдерс**.
117.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. 2) Ян Фейт. 3) Я. Йорданс. 4**) Франс Снейдерс**.

118.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. 2) Ян Фейт. 3) Я. Йорданс. 4**) Франс Снейдерс**.
119.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. 2) Ян Фейт. 3) Я. Йорданс. 4**) Франс Снейдерс**.
120.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. 2) Ян Фейт. 3) Я. Йорданс. 4**) Франс Снейдерс**.
121.		Назовите автора представленного произведения: 1) Андриан Ван Остаде. 2) Ян Фейт. 3) Я. Йорданс. 4**) Франс Снейдерс**.

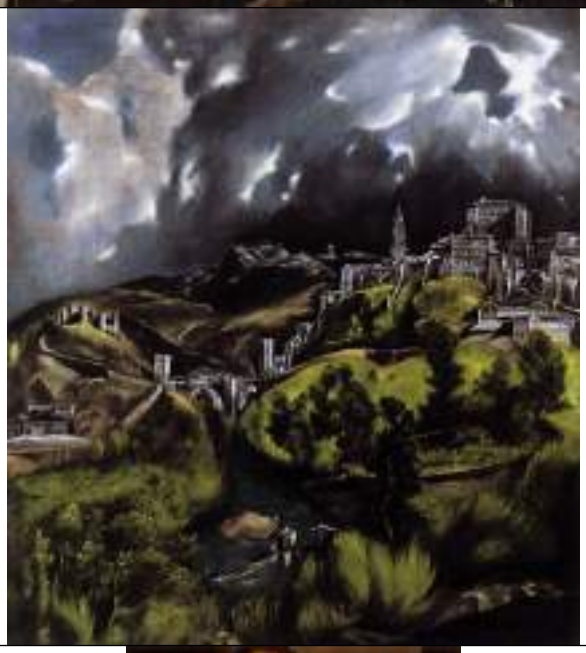
122.		Назовите автора представленного произведения: 1) Алонсо Кано. 2) Х.М. Монтаньес. **3) Грегорио Фернандес.** 4) Педро ди Мена.
123.		Назовите автора представленного произведения: 1) Алонсо Кано. 2) Х.М. Монтаньес. **3) Грегорио Фернандес.** 4) Педро ди Мена.
124.		Назовите автора представленного произведения: 1) Алонсо Кано. 2) Х.М. Монтаньес. **3) Грегорио Фернандес.** 4) Педро ди Мена.

125.		Назовите автора представленного произведения: 1) Алонсо Кано. **2) Х.М. Монтаньес.** 3) Грегорио Фернандес. 4) Педро ди Мена.
126.		Назовите автора представленного произведения: **1) Алонсо Кано.** 2) Х.М. Монтаньес. 3) Грегорио Фернандес. 4) Педро ди Мена.
127.		Назовите автора представленного произведения: 1) Алонсо Кано. 2) Х.М. Монтаньес. 3) Грегорио Фернандес. **4) Педро ди Мена.**

128.		Назовите автора представленного произведения: **1) Доменико Теотокопули.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
129.		Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
130.		Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.

131.		Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
132.		Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
133.		Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.

134.			Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
135.			Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
136.			Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.

137.		Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Н. Пуссен.
138.		Назовите автора представленного произведения: **1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
139.		Назовите автора представленного произведения: 1) Эль Греко. 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. **4) Пантоха де ла Крус.**

140.		Назовите автора представленного произведения: 1) Эль Греко. 2) Алонсо Кано. 3) Франсиско Эррера Старший. **4) Пантоха де ла Крус.**
141.		Назовите автора представленного произведения: 1) Эль Греко. 2) Алонсо Кано. **3) Франсиско Эррера Старший.** 4) Пантоха де ла Крус.
142.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Франсиско Эррера Старший. **4) Хуан Санчес Котан.**

143.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Франсиско Эррера Старший. **4) Хуан Санчес Котан.**
144.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Франсиско Майано.** 4) Хуан Санчес Котан.
145.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.

146.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.
147.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.
148.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.

149.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.
150.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.
151.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.

152.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.
153.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.
154.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Х. Рибера.** 4) Ф. Сурбаран.

155.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
156.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
157.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**

158.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
159.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
160.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**

161.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
162.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
163.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**

164.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
165.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
166.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**

167.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
168.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
169.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**

170.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. **4) Ф. Сурбаран.**
171.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
172.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

173.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
174.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
175.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

176.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
177.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
178.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

179.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
180.		Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
181.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

182.			Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
183.			Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
184.			Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

185.		Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
186.		Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
187.		Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

188.		Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
189.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
190.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

191.			Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
192.			Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
193.			Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

194.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
195.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
196.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

197.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибальта. **2) Д. да Сильва Веласкес.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
198.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
199.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

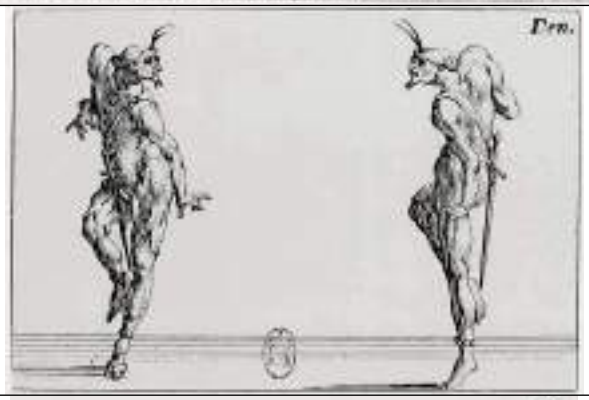
200.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
201.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
202.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

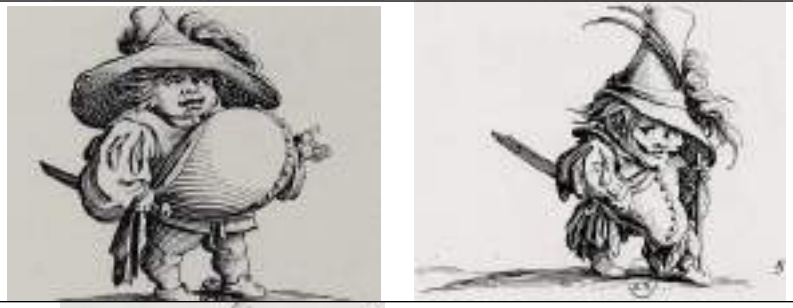
203.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
204.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
205.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

206.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
207.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
208.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

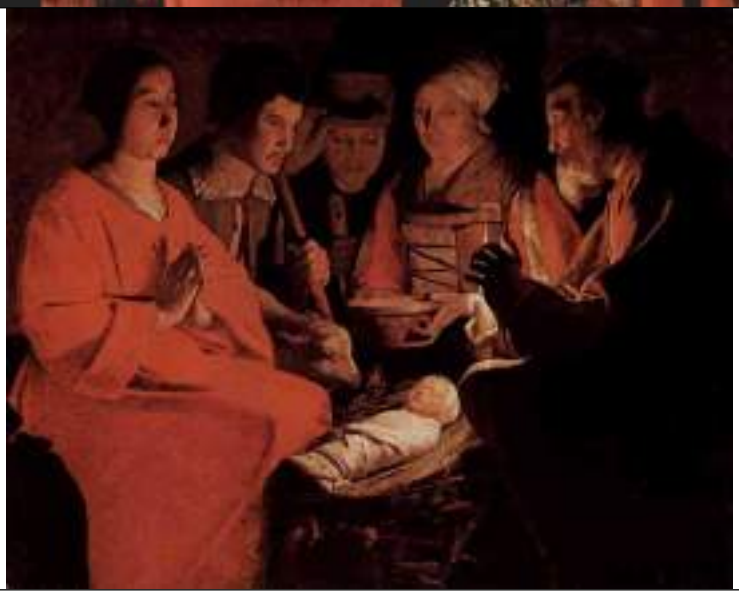
209.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Д. да Сильва Веласкес. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
210.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Х. Вальдес Леаль. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
211.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Х. Вальдес Леаль. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

212.		Назовите автора представленного произведения: **1) Б.Э. Мурильо.** 2) Х. Вальдес Леаль. 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
213.		Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Х. Вальдес Леаль.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.
214.		Назовите автора представленного произведения: 1) Б.Э. Мурильо. **2) Х. Вальдес Леаль.** 3) Х. Рибера. 4) Ф. Сурбаран.

215.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
216.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
217.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
218.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.

219.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
220.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
221.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
222.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.

223.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
224.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
225.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Х. Рибера. **3) Жак Калло.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
226.		Назовите автора представленного произведения: 1) Дж. Б. Тьеполо. 2) Морис Кантен де Ла Тур. **3) Жорж де ла Тур.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.

227.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. 2) Морис Кантен де Ла Тур. **3) Жорж де ла Тур.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
228.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. 2) Морис Кантен де Ла Тур. **3) Жорж де ла Тур.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
229.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. 2) Морис Кантен де Ла Тур. **3) Жорж де ла Тур.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.

230.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. 2) Морис Кантен де Ла Тур. **3) Жорж де ла Тур.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
231.		Назовите автора представленного произведения: **1) Братья Ленен.** 2) Жан де Булонь. 3) Жорж де ла Тур. 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
232.		Назовите автора представленного произведения: **1) Братья Ленен.** 2) Жан де Булонь. 3) Жорж де ла Тур. 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.

233.		Назовите автора представленного произведения: **1) Братья Ленен.** 2) Жан де Булонь. 3) Жорж де ла Тур. 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
234.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
235.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**

236.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
237.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
238.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**

239.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
240.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
241.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**

242.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
243.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
244.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
245.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**

246.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
247.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
248.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**

249.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
250.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
251.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**

252.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
253.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. 3) Клод Лоррен. **4) Никола Пуссен.**
254.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. **3) Клод Лоррен.** 4) Никола Пуссен.
255.			Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. **3) Клод Лоррен.** 4) Никола Пуссен.

256.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. **3) Клод Лоррен.** 4) Никола Пуссен.
257.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. **3) Клод Лоррен.** 4) Никола Пуссен.
258.		Назовите автора представленного произведения: 1) Аннибале Карраччи. 2) Симон Вуэ. **3) Клод Лоррен.** 4) Никола Пуссен.
259.		Назовите автора представленного произведения: **1) Филипп де Шампень.** 2) Симон Вуэ. 3) Гиацинт Риго. 4) Никола Лажильер.

260.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Лоренцо Бернини. **3) Франсуа Жирардон.** 4) Пьер Пюже.
261.		Назовите автора представленного произведения: 1) Антуан Куазевокс. 2) Лоренцо Бернини. 3) Франсуа Жирардон. **4) Пьер Пюже.**
262.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) Герард ван Хонхорст.** 3) Хнндрик Тербрюгген. 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.

263.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) Герард ван Хонхорст.** 3) Хнндрик Тербрюгген. 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
264.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. **2) Герард ван Хонхорст.** 3) Хнндрик Тербрюгген. 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
265.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. 2) Герард ван Хонхорст. **3) Хнндрик Тербрюгген.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.

266.		Назовите автора представленного произведения: 1) М. Меризи да Караваджо. 2) Герард ван Хонхорст. **3) Хиндрик Тербрюгген.** 4) Рембрандт Х. Ван Рейн.
267.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
268.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.

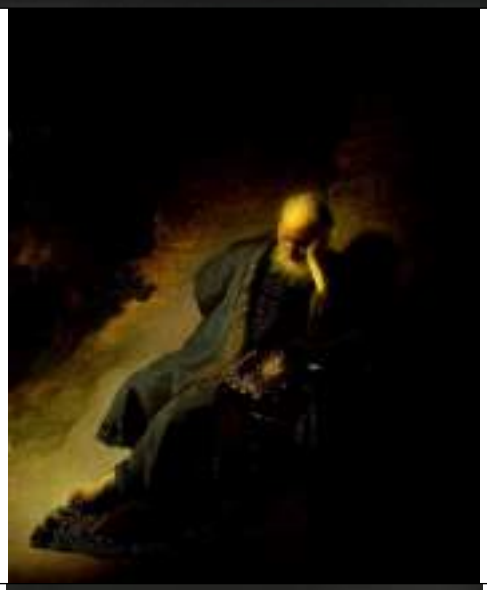
269.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
270.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
271.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.

272.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
273.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
274.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
275.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.

276.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
277.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
278.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.

279.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
280.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
281.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
282.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.

283.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
284.		Назовите автора представленного произведения: 1) Рембрандт Х. Ван Рейн. **2) Франс Хальс.** 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
285.		Назовите автора представленного произведения: **1) Дирк Хальс.** 2) Франс Хальс. 3) Ян Стен. 4) А. Ван Остаде.
286.	 	Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Ян Стен. 4) П.П. Рубенс.

287.	 	Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Г. Терборх. 4) П.П. Рубенс.
288.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Г. Терборх. 4) П.П. Рубенс.
289.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Г. Терборх. 4) П.П. Рубенс.
290.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Г. Терборх. 4) П.П. Рубенс.

291.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
292.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
293.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.

294.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
295.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
296.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.

297.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
298.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
299.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.

300.			Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
301.			Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
302.			Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.

303.			Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
304.			Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
305.			Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.

306.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
307.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
308.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.

309.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
310.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
311.		Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.

312.			Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
313.			Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.
314.			Назовите автора представленного произведения: **1) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 2) Франс Хальс. 3) Я. Йорданс. 4) П.П. Рубенс.

315.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибера. 2) Дж. Б. Тьеполо. **3) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 4) П.П. Рубенс.
316.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибера. 2) Дж. Б. Тьеполо. **3) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 4) П.П. Рубенс.
317.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибера. 2) Дж. Б. Тьеполо. **3) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 4) П.П. Рубенс.
318.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибера. 2) Дж. Б. Тьеполо. **3) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 4) П.П. Рубенс.

319.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Рибера. 2) Дж. Б. Тьеполо. **3) Рембрандт Х. Ван Рейн.** 4) П.П. Рубенс.
320.		Назовите автора представленного произведения: 1) А. Браувер. 2) Г. Доу. 3) П. де Хоох. **4) А. Ван Остаде.**
321.		Назовите автора представленного произведения: 1) А. Браувер. 2) Г. Доу. 3) П. де Хоох. **4) А. Ван Остаде.**

322.		Назовите автора представленного произведения: 1) А. Браувер. 2) Г. Доу. 3) П. де Хоох. **4) А. Ван Остаде.**
323.		Назовите автора представленного произведения: 1) А. Браувер. 2) Г. Доу. 3) П. де Хоох. **4) А. Ван Остаде.**
324.		Назовите автора представленного произведения: 1) А. Браувер. **2) Г. Доу.** 3) П. де Хоох. 4) А. Ван Остаде.

325.		Назовите автора представленного произведения: 1) Я. Стен. **2) Г. Доу.** 3) П. де Хоох. 4) А. Ван Остаде.
326.		Назовите автора представленного произведения: **1) Я. Стен.** 2) Г. Доу. 3) П. де Хоох. 4) А. Ван Остаде.
327.		Назовите автора представленного произведения: **1) Я. Стен.** 2) Г. Доу. 3) П. де Хоох. 4) А. Ван Остаде.

328.		Назовите автора представленного произведения: **1) Я. Стен.** 2) Г. Доу. 3) П. де Хоох. 4) А. Ван Остаде.
329.		Назовите автора представленного произведения: **1) Я. Стен.** 2) Г. Доу. 3) П. де Хоох. 4) А. Ван Остаде.
330.		Назовите автора представленного произведения: 1) Я. Стен. 2) Г. Доу. 3) П. де Хоох. **4) Г. Терборх.**

331.			Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Ван Мирис Старший. 2) Г. Метсю. 3) П. де Хоох. **4) Г. Терборх.**
332.			Назовите автора представленного произведения: **1) Ф. Ван Мирис Старший.** 2) Г. Метсю. 3) П. де Хоох. 4) Г. Терборх.
333.			Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Ван Мирис Старший. **2) Г. Метсю.** 3) П. де Хоох. 4) Г. Терборх.

334.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ф. Ван Мирис Старший. **2) Г. Метсю.** 3) П. де Хоох. 4) Г. Терборх.
335.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. **3) П. де Хоох.** 4) Я. Вермеер Дельфтский.
336.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. **3) П. де Хоох.** 4) Я. Вермеер Дельфтский.

337.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. **3) П. де Хоох.** 4) Я. Вермеер Дельфтский.
338.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. **2) К. Фабрициус.** 3) П. де Хоох. 4) Я. Вермеер Дельфтский.
339.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**

340.			Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**
341.			Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**
342.			Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**

343.			Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**
344.			Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**
345.			Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**

346.			Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**
347.			Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**
348.			Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**

349.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**
350.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер Дельфтский.**
351.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ян Ван Гойен. 2) Я. Порселлис. 3) П. де Хоох. **4) Я. Вермеер. Дельфтский.**

352.		Назовите автора представленного произведения: **1) Ян Ван Гойен.** 2) Я. Порселлис. 3) С. ван Рёйсдал. 4) Я. Вермеер Дельфтский.
353.		Назовите автора представленного произведения: **1) Ян Ван Гойен.** 2) Я. Порселлис. 3) С. ван Рёйсдал. 4) Я. Рёйсдаль.
354.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ян Ван Гойен. 2) Я. Порселлис. 3) С. ван Рёйсдал. **4) Я. Рёйсдаль.**

355.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ян Ван Гойен. 2) Я. Порселлис. 3) Г. Сейгерс. **4) Я. Рёйсдаль.**
356.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ян Ван Гойен. 2) Я. Порселлис. **3) Г. Сейгерс.** 4) Я. Рёйсдаль.
357.		Назовите автора представленного произведения: 1) Ян Ван Гойен. 2) Я. Порселлис. **3) Г. Сейгерс.** 4) Я. Рёйсдаль.

358.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Поттер. **2) Я. Порселлис.** 3) А. Кейп. 4) Я. Рёйсдаль.
359.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Поттер. **2) Я. Порселлис.** 3) А. Кейп. 4) Я. Рёйсдаль.
360.		Назовите автора представленного произведения: 1) П. Янсенс Элинга. 2) К. Фабрициус. 3) П. де Хоох. **4) Э. де Витте.**

361.		Назовите автора представленного произведения: **1) Питер Клас.** 2) Виллем Клас Хеда. 3) В. Калф. 4) Я.Д. де Хем.
362.		Назовите автора представленного произведения: **1) Питер Клас.** 2) Виллем Клас Хеда. 3) В. Калф. 4) Я.Д. де Хем.
363.		Назовите автора представленного произведения: 1) Питер Клас. **2) Виллем Клас Хеда.** 3) В. Калф. 4) Я.Д. де Хем.

364.			Назовите автора представленного произведения: 1) Питер Клас. 2) Виллем Клас Хеда. **3) В. Калф.** 4) Я.Д. де Хем.
365.			Назовите автора представленного произведения: 1) Питер Клас. 2) Виллем Клас Хеда. **3) В. Кальф.** 4) Я.Д. де Хем.
366.			Назовите автора представленного произведения: 1) Питер Клас. 2) Виллем Клас Хеда. 3) В. Кальф. **4) Я.Д. де Хем.**

367.			Назовите автора представленного произведения: 1) Питер Клас. 2) Виллем Клас Хеда. 3) В. Кальф. **4) Я.Д. де Хем.**

7.2.2. Оценочные средства промежуточной аттестации

Вопросы к зачёту:

1. Стиль барокко в европейском искусстве XVII века.
2. Творческий путь М. Меризи да Караваджо.
3. Болонская Академия. Творчество братьев Карраччи.
4. Творчество второго поколения болонских академистов.
5. Творчество Д. Фетти.
6. Творчество Б. Строцци.
7. Монументально-декоративная живопись Италии эпохи барокко.
8. Бернини – скульптор.
9. Творчество А. Маньяско.
10. Творчество Дж. М. Креспи.
11. Мифологические сюжеты в творчестве Рубенса.
12. Религиозная тематика в творчестве Рубенса.
13. Портрет в творчестве Рубенса.
14. Пейзаж в творчестве Рубенса.
15. Творчество А. Ван Дейка.
16. Творчество Я. Йорданса.
17. Творчество А. Браувера.
18. Фламандский натюрморт XVII века.
19. Жанровая живопись Голландии XVII века. Основные тенденции развития и ведущие мастера.
20. Пейзаж в Голландии XVII века.
21. Голландский натюрморт XVII века.
22. Творчество Франса Халса и голландский портрет первой половины XVII века.
23. Религиозная тематика в творчестве Рембрандта.
24. Портрет в творчестве Рембрандта.
25. Творчество Рембрандта 1627 – 1642 гг.
26. Творчество Рембрандта 1642 – 1669 гг.
27. Графика Рембрандта.
28. Жанровая живопись Голландии XVII века.
29. Творчество Вермера Дельфтского и дельфтская школа живописи в XVII веке.
30. Испанская скульптура XVII века.

31. Творчество Х. Риберы.
32. Творчество Ф. Сурбарана.
33. Творчество Д. да Сильва Веласкеса.
34. Творчество Мурильо и испанская живопись второй половины XVII века.
35. Творчество Жака Калло.
36. Французская живопись первой половины XVII века. Общая характеристика, основные тенденции развития.
37. Творчество Н. Пуссена.

Вопросы к экзамену:

1. Классицистический пейзаж во французской живописи XVII века.
2. Рококо в европейском искусстве XVIII века. Проблема стиля.
3. Просвещение и изобразительное искусство XVIII века.
4. Итальянское искусство XVIII века. Основные тенденции развития и ведущие мастера.
5. Творческий путь Тьеполо.
6. Венецианский городской пейзаж (ведута) XVIII века. Творчество Каналетто, Белотто, Франческо Гварди.
7. Жанровая живопись Италии в XVIII веке. Творчество П. Лонги.
8. Творчество Дж. Б. Пиранези.
9. Творчество Антуана Ватто и французская живопись первой половины XVIII века.
10. Творчество Ф. Буше.
11. Творчество Ж. О. Фрагонара.
12. Творчество Ж. Б. С. Шардена.
13. Творчество Ж. Б. Греза.
14. Пейзаж во французском искусстве XVIII века.
15. Портрет во французском искусстве XVIII века.
16. Творчество Гудона и французская скульптура XVIII века.
17. Портрет в английском искусстве XVIII века.
18. Творчество У. Хогарта и формирование английской школы живописи.
19. Творчество Дж. Рейнольдса.
20. Творчество Т. Гейнсборо.
21. Пейзаж в английской живописи XVIII века.
22. Немецкая скульптура эпохи барокко.
23. Немецкая школа живописи в XVIII веке.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

Гомбрих Э. История искусства. / Пер. с англ. Крючкова В. А., Майская М. И. Редактор: Борисовская Н. А. – М.: Искусство XXI век, 2017. – 688 с.

Даниэль С. М. Европейский классицизм. — СПб.: Азбука-классика, 2003. − 304 с.: ил. ISBN 5-352-00313-2.

Даниэль С. М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. — 336 с.: ил. — (Новая история искусства). ISBN 978-5-9985-0651-2.

Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2006. – 368 с.

История искусства зарубежных стран 17-18 века. / Под. ред. Раздольской В.И. - М.:ИЗД-ВО ШЕВЧУК В. 2009. - 658 с. SBN: 978-5-94232-065-2.

Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII и XVIII вв. / А.К. Якимович. - СПб.: Азбука-классика, 2004. − 440 с.: ил. ISBN 5-352-00706-5.

8.2. Дополнительная литература:

Дополнительная литература:

Алпатов, М.В. Очерки по истории портрета / Михаил Владимирович Алпатов. – М. –Л.: Искусство, 1937. –96с.
Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории западноевропейского искусства / М.В. Алпатов. - М.: Искусство, 1979. – 320 с.
Алпатов М. Этюды по истории западноевропейского искусства. / М. Алпатов. - М.: Академия Художеств СССР, 1963. - 424 с.
Андроникова, М.И. Об искусстве портрета / Манана Ираклиевна Андроникова.– М.: Искусство,1975.–326с.
Антонова И.А. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина: [Альбом / авт.сост. И.А. Антонова]. - М.: Изобразительное искусство 1999. 99 с.
Арасс Д. Деталь в живописи. / Даниэль Арасс. Пер. с фр. Г. А. Соловьевой. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. — 464 с. + вклейка (96 с.). ISBN 978-5-9985-0824-0.
Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Высокое Возрождение. Барокко. Искусство XVIII века. Искусство XIX - начала XX века / Дж. К. Арган. - М.:Радуга,2000. – 533с.
Базен Ж. Барокко и рококо/ Ж. Базен; Ред. Л. А. Пичхадзе, Е.С. Сабашникова; Пер. с англ. М. И. Майской. - М.:СЛОВО/SLOVO, 2001. – 288с.
Базен Ж. История истории искусств от Вазари до наших дней. / Ж. Базен. - М.: Прогресс-Культура, 1994. – 524.
Баур Е. Г. Рококо. / Е. Г. Баур. - М.: Арт – Родник, 2007. – 96 с.
Бек К. История Венеции / Кристиан Бек. – М.: Весь Мир, 2002. – 191 с.
Бенуа А.Н. История живописи всех времён и народов. Т.III / А.Н. Бенуа - СПб.: Нева, 2004. – 512 с.
Бенуа А.Н История живописи всех времен и народов. Т. IV. / А. Бенуа. - СПб.: Нева, 2004. – 504 с.
Березина В.Н. Искусство Западной Европы XII-XX вв.: Путеводитель по залам Эрмитажа/ В.Н. Березина, Н.А. Лившиц. – Л.: Издательство Государственного Эрмитажа, 1960. – 416 с.
Бирюкова Н. Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII – XVIII вв. / Н. Ю. Бирюкова. - Л.: Искусство. Ленинградское отделение, 1972. – 240 с.
Блохина. И. В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И. В. Блохина. - Минск: Харвест, 2007. - 391 с.
Буслович, Д.С. Боги и люди в произведениях искусства / Дора Семеновна Буслович. - СПб.: Паритет,2007. – 336 с.
Буслович Д.С. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи и шпалерах Эрмитажа / Д.С. Буслович, О. Персианов, Е. Руммель. - Л.: Аврора, 1978. – 156 с.
Бялостоцкий Я. Классическое искусство Запада. / Я. Бялостоцкий. – М.: Искусство, 1973. – 389 с.
Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств : проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. - Москва : В. Шевчук, 2009. - XL, 289, [1] с. : ил. ; 23 см.
Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. / Генрих Вельфлин. Пер. с нем. Е. Г. Лундберга. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 288 с.: ил. ISBN 5-352-00608-5.
Всеобщая история искусств в 6-ти т. / Под общ. ред. Б.В. Веймарна. Т IV. Искусство XVII - XVIII веков. / Под ред. Ю.Д. Колпинского, Е.И. Ротенберга. - М.: Искусство, 1963. – 479 с. LXXXVIII с. с илл., 221 л. с илл.
Всеобщая история искусств. В 6-ти томах. Т.4. Искусство XVII - XVIII веков/ Под ред. Б.В. Веймарна и Ю.Д. Колпинского. М.: Искусство,1978. – 512с.
Галерея Академии. Венеция. – М.: БММ, 2006. – 143 с.
Габричевский А.Г. Морфология искусства. / Сост., введение, прим. и комментарии Ф. О. Стукалова-Погодина. — М.: Аграф, 2002. - 864 стр.

Гнедич. П.П. Западноевропейское барокко и классицизм.- М.: Эксмо, 2005.-144с.
Гнедич, П.П. История искусств. Европейское искусство Нового времени: живопись, скульптура, архитектура / Петр Петрович Гнедич. – М: Эксмо, 2005. - 141 с.
Гнедич. П.П. История искусств: живопись, скульптура, архитектура.-М.: Эксмо, 2002.- 848 с.
Государственный Эрмитаж. Западноевропейская живопись: [Альбом / авт.-сост. Ю.И. Кузнецов]. - Л.: Аврора 1987. -174 с.
Гривнина А. С. Искусство XVII века в Западной Европе. - М.: Искусство, 1964.- 86с.
Губчевский П.Ф. Государственный Эрмитаж. Живопись /авт. вступ ст. П.Ф. Губчевский. – М.-Л.: гос.изд. Изобразит. искусство, 1963. – 50 с.
Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи СПб.: Искусство-СПб, 2005 ISBN: 5210015718. - 294 с.
Данилова И.Е. Тексты на случай. / И.Е. Данилова. - М.: ЗАО «Группа Эпос», 2007 – 94 стр.
Даниэль С.М. Живопись Барокко. Глубины души в беспредельности мира. – М.: АСТ, Астрель. 2002. 290 с.
Даниэль С.М. Западноевропейская живопись 17 века: проблемы изобразительной риторики // Советское искусствознание ‘83, первый (18) выпуск. М., Искусство. 1984. 220 с.
Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. /С. М. Даниэль. - СПб.: Азбука. 2008. 203 с.
Даниэль С.М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. - Л.: Искусство. 1986. 196 с.
Дасса Ф. Барокко: Архитектура между 1600 и 1750 годами / Ф.Дасса. – М.: АСТ, 2002. – 160 с.
Дзуффи, С. Большой словарь художников. От А до Я / Стефано Дзуффи; [пер. с ит.: С.И.Козлова и др.; ред. Н.А. Борисовская]. - М.: Омега, 2008. - 511 с.: цв.ил., портр. - (Энциклопедия искусства).
Дзуффи, С. Эпизоды и персонажи Евангелия в произведениях изобразительного искусства / Стефано Дзуффи. – М.: Омега,2007. – 384 с.
Дидро Д. Салоны: В II т. / Д. Дидро. - М.: Искусство, 1989. Т.I – 270 с. Т.II – 399 с.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: Северное Возрождение; страны Западной Европы XVII-XVIII веков; Англия; Россия XVIII века / Н.А. Дмитриева. – М.: Искусство, 1975. – 344 с. – (Очерки; вып.2).
Долгополов И.В. Мастера и шедевры. В 3 т. Т.1. / И.В. Долгополов; Вступ. ст. Ю. Нагибина. - М. : Изобразит. искусство, 1986. 717 с.
Ельшевская, Г.В. Портрет / Галина Вадимовна Ельшевская. — М.: АСТ-ПРЕСС: Галарт, 2002. — 207 с.
Замкова, М.В. Лондонская национальная галерея / М.В. Замкова. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 128 с.
Замкова, М.В. Лувр / М.В. Замкова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 128 с.
Замкова, М.В. Прадо / М.В. Замкова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 128 с.
Замкова, М.В. Уффици / М.В. Замкова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 128 с.
Заховаева, А.Г. Искусство: социально-философский анализ / Анна Георгиевна Заховаева. – М.: Ком Книга, 2005. – 208 с.
Зингер, Л.С. Очерки теории и истории портрета / Леонид Семенович Зингер. – М.: Изобразительное искусство, 1986. – 328 с.
Западноевропейская графика XV-XX веков:Сборник статей/ под ред. А.С.Кантор-Гуковской, Ч.А.Мезенцевой. - Л.: Искусство, 1985г. -.106с.
Западноевропейское искусство XVIII века: Сб. статей /под ред. Н.Г.Обновленской. - Л.: Искусство. 1987г. - 320с.
Западноевропейская художественная культура XVIII века: Сб. ст. М.: Наука, 1980. – 255 с.

Зримая музыка. Европейская живопись и графика XIV-начала XIX веков. Каталог выставки (ГМИИ им. А.С. Пушкина, декабрь 2000). / Вст. статья А. Майкапар. М., 2000 - 48 стр. с илл.
Искусство: Искусство эпохи Возрождения. Искусство XVII-XVIII веков. Великие музеи мира и города искусств. Садово-парковое искусство/Сост. К. Люцис. - М.: Рус. энцикл. товарищество,2002. – 576с.
Искусство Италии: Живопись. Скульптура. Архитектура X-XX веков/Авт. текста М. Рейке, Г. Фосси, М. Буссальи; Под ред. Г. Фосси. - М.: Белый город, 2001. – 429с.
Искусство портрета. Сборник статей Комиссии по изучению философии искусства / под. ред. А.Г. Габричевского // Труды Гос. Академии художественных наук. Философское отделение. 1928. – Вып. 3. – М.: ГАХН, 1928. – 194 с.

Искусство Франции XV-XX веков: Сб.ст./ Сост. Е. Ю. Золотова. М., 2003. – 234 с.
Искусство Франции XV – XX вв. // Путеводитель по выставке. Под общей ред. М. И. Артамонова. М.: Искусство, 1957. – 94 с.
Искусство: энциклопедия знаний / под ред. Т. Мазепова. – М.: Премьера, Астрель, АСТ, 2001. – 304 с.
История зарубежного искусства / под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Изобраз. искусство, 1984. – Т. 4. – 504 с.
История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись, скульптура, графика, архитектура, музыка, драма, театр: Искусство XVII века. Италия, Испания, Фландрия. – М.: Искусство, 1988. – 336 с.
История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись, скульптура, графика, архитектура, музыка, драма, театр: Искусство XVII века. Голландия, Франция, Германия. – М.: Искусство, 1995. – 402 с.
История мировой живописи. Итальянская живопись конца XVI-XVII века. – М.: Белый город, 2008. – 126 с.
История мировой живописи. Итальянская живопись XVIII века / Наталья Майорова, Геннадий Скоков - М.: Белый город, 2009. – 125 с.
Калмыкова В. Классический натюрморт [изоматериал] / Вера Калмыкова, Виктор Темкин. – М.: Белый город, 2009. – 128 с. – (История мировой живописи).
Кларк К. Нагота в искусстве / Пер. с англ. М. Куренной, И. Коймановой, А. Толстовой. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 480 с.: ил. ISBN 5-352-00580-1.
Кларк К. Пейзаж в искусстве / Пер. с англ. Н. Тихонова. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 304 с.: ил. ISBN 5-352-00566-6.
Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750-1848. - М.: Konemann,2006. – 520с.
Клодель Поль. Глаз слушает. / пер. с фр. Н. Кулиш. - М.: Б.С.Г. – Пресс, 2006 – 379 стр. с илл. – (Ars Longa).
Коваленская Н.Н. Из истории классического искусства.- М.: Советский художник,1988.- 280с.
Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств.- М.: Сварог,1988.- 218с.
Лазарев В.Н. Портрет в европейском искусстве XVII века. – М.- Л.: Искусство, 1937. – 96 с., ил.
Лазарев В.Н. Старые европейские мастера: Сборник статей. – М.: Искусство, 1974. – 339 с., ил.
Лившиц Н.А., Кагане Л. Л., Прийменко Н. С. Искусство XVII века. Италия. Испания. Фландрия. Голландия. Франция.- М.:Искусство, 1964.- 408с.
Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. – М.: АСТ, Астрель, 2003. – 240с.
Майорова Н. Шедевры мировой живописи. Итальянская живопись XVIII века / Н. Майорова, Г. Соков. – М.: Белый город, 2009. – 115 с.

Марченко Е.И. Мастера мировой живописи: [от Джотто до Малевича]: Россия. Италия. Франция. Испания. Нидерланды. Голландия. Фландрия. Англия. Германия / Е. И. Марченко. – СПб.: Аврора; Калининград: Янтарный сказ, 2004. – 509 с.
Мастера классического искусства Запада.- М.: Наука, 1983.- 288с.
Мезенцева Ч.А. Эрмитаж. Искусство Германии XV-XVII веков.- Л.: Искусство, 1980.-120с.
Мещерена, Е.Г. Западноевропейская жанровая живопись / Елена Мещерена. – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2006. – 96 с.
Морозова С. Живопись / Софья Морозова. – М.: Росмэн-Пресс, 2004. - 128 с.
Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей, трактатов. В 7-ми томах. // Под ред. А.А. Губера. Т. III. XVII – XVIII вв. - М.: Искусство, 1967. – 503 с. 62 л. илл.
Мастера мировой живописи. Великие художники XI –XVIII веков. – М.: Белый город, 2002. – 512 с.
Мастера натюрморта / сост. Г.В. Дятлева. – М.: Вече, 2002. – 272 с. – (Magistri artium).
Митфорд Н. Придворная жизнь в эпоху абсолютизма. / Н. Митфорд. - Смоленск: Русич, 2003. – 506 с.
Муратов П.П. Образы Италии / П.П.Муратов. - М.: Терра: Республика, 1999. – 588 с.
Национальная галерея. Лондон. – М.: БММ АО, 2003. – 144 с.
Неклюдова М. Искусство частной жизни. Век Людовика XIV. / М. Неклюдова. - М.: ОГИ, 2008. – 440 с.
Панофски Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. / Эрвин Панофски. – СПб.: Андрей Наследников, 2002, 240 стр. ISBN 5-901410-24-6. Серия «Классика искусствознания».
Певзнер Н. Английское в английском искусстве Пер. с англ. О. Демидовой, Л. Житковой. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 320 с. ISBN 5-352-00586-0.
Прусс И.Е. Малая история искусств: западноевропейское искусство XVII века / И.Е. Прусс. – М.: Искусство, 1974. – 384 с.
Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV-XVII веков./Под ред. Б. Р. Виппера.-М.: Наука, 1966.- 448с.
Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века: Тематические принципы / Е.И. Ротенберг. - М.: Искусство, 1989. – 286 с.
Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусство XVII века. - М. Искусство, 1971.- 520с.
Ротенберг Е.И. Искусство Голландии XVII века / Е.И. Ротенберг. – М.: Искусство, 1971. – 236 с. – (Очерки истории и теории изобразительных искусств).
Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVII-XVIII веков: Микеланджело, Тициан, Караваджо: Избр. Работы / Е.И. Ротенберг [Ред. Н.Н. Дубовицкая]. – М.: Сов. худож., 1989. – 222 с.
Ротенберг Е.И. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: искусство XVII века / Е.И. Ротенберг, В.В. Ошис, А.К. Якимович. – М.: Искусство, 1995.- 392 с.
Ротенберг Е. И. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Искусство XVII века / Е. Ротенберг. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2004, - 700 с.
Свидерская М.И. Барокко XVII столетия: Система художественного видения и стиль. // Художественные модели мироздания: Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн.1. / М.И. Свидерская. - М.: Искусство, 1997. - 149-174 с.
Свидерская М.И. Пространственные искусства в культуре XVII столетия // «Вопросы искусствознания»/ М.И. Свидерская. – М.: Искусство, 1997. – 502-528 с.
Сладков В.В. Зримый образ и скрытый смысл: Аллегории и эмблематика в живописи Фландрии и Голландии второй половины XVI – XVII в. : Кат. выст. / [Авт.вступ. ст. и кат. В.А. Сладков]. - М.: Альфа-Принт, 2004. – 115 с.
Соколова И.А. Вкус коллекционера. Голландская и фламандская живопись XVI-XVII веков из собрания П.П. Семенова-Тян-Шанского: каталог выставки [изоматериал] / И.А. Соколова. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006. – 280 с.

Соколова И.А. Картинная галерея П.П. Семенова-Тян-Шанского и голландская живопись на антикварном рынке Петербурга / И.А. Соколова; Гос. Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. – 464 с.
Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII вв. Реальность и символика. / М.Н. Соколов. - М.: Изоискусство, 1994. – 285 с., ил.
Стасевич, В.Н. Искусство портрета / Виталий Николаевич Стасевич. - М.: Просвещение, 1972. – 80 с.
Тэн И. Путешествие по Италии. Т. 2: Флоренция и Венеция / Ипполит Тэн. – М.: Родник, 2008. – 334 с.
Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров.- М.: Изобразительное искусство, 1989.- 314с.
Фехнер. Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века в собрании Государственного Эрмитажа [изоматериал] / Е.Ю. Фехнер. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 176 с. – (Собр. Гос. Эрмитажа).
Филатов Ю.П. Натюрморт в европейской живописи / Ю.П. Филатов, И.Е. Данилова. – СПб.: Аврора, Калининград: Янтарный сказ, 2001. – 64 с. – (Библиотека Авроры).
Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. / Макс Фридлендер. - СПб.: Андрей Наследников, 2001. - 206 с. ISBN 5-901410-02-5. Серия «Классика искусствознания».
Фромантен Э. Старые мастера / Эжен Фромантен. – М.: Советский художник, 1966. – 360 с.
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. / Э. Фукс. - Галантный век. М. : Республика, 1994. – 478 с.
Хейзинга Й. Homo ludens: В тени завтрашнего дня. / Й. Хейзинга. - М.: Прогресс- Академия, 1992.- 464 с.
Хокни Д. Секреты старых картин: Новый взгляд на забытые приемы старых мастеров. / Пер. с англ. Я. В. Лагузинской. - М.: арт-родник, 2004. - 236 стр. с илл.
Чегодаев А. Д., Конен В.Д., Лаврова О.И. и др. Западноевропейская художественная культура XVIII века/ Под. ред.В.Н. Прокофьева .М., 1980.-256 с.
Шапиро, Ю.Г. По Эрмитажу без экскурсовода / Юрий Горациевич Шапиро. – Л.: Аврора, 1970. – 200 с.
Шапиро, Ю.Г. Эрмитаж: путеводитель по выставкам и залам / Юрий Горациевич Шапиро. – Л.: Искусство, 1989. – 228 с.
Шарнова Е.Б. Лувр / Елена Шарнова. – М.:СЛОВО, 2005. – 586 с.
Шедевры живописи от Джотто до Гойи.- М.: ЗАО «БММ», 2003.- 336с.
Шедевры западноевропейской гравюры XV-XVIII веков из собрания Государственного Эрмитажа: От Шонгауэра до Гойи: Каталог временной выставки/ Р. Г. Григорьев, М. О. Дединкин, Л. А. Дукельская и др. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа,1999. – 300с.
Шедевры итальянской живописи XV - XVIII веков из Музеев Милана. – М.: Electa, 1991. – 138 с.
Шедевры Старой Пинакотеки: Каталог-выст. из Бавар. Гос. собраний произведений живописи, Мюнхен: [авт. вступ. Ст. И.Г. фон Гогенцоллерн]. - М.: Сов. художник, 1984. – 92 с.
Энциклопедический словарь Избранный Брокгауз. Искусство Западной Европы: Германия, Нидерланды / под ред. В. Бутромеева. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 383 с. – (Искусство Западной Европы).
Энциклопедия натюрморта / сост. С.П. Останина. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 352 с. – (Энциклопедия живописи).
Эфрос. А.М. Мастера разных эпох.- М.: Советский художник, 1979.- 336с.
Эрмитаж. Картинная галерея: [альбом / авт. вступ. слова М.Б. Пиотровский ; авт. текста: А.В. Камчатова и др.]. – СПб.: Альфа-Колор, 2004. – 149 с.
Яковлева, Н.А. Анализ и интерпретация произведения искусства/ Наталья Анатольевна Яковлева. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.

Якобс М. Семь веков Западноевропейской живописи/ М. Якобс; Пер. с фр. С. И. Козлова, Т. М. Левина и др. - М.:Арт-Родник,1998. – 272с.

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов

1. Библиотека Конгресса. The Library of Congress. https://www.loc.gov/
2. Британская библиотека. British Library. http://www.bl.uk/
3. Британский музей. The British Museum. http://www.britishmuseum.org/
4. Галерея Уффици. Galleria degli Uffizi. http://www.uffizi.it/
5. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org/
6. Лондонская национальная галерея. The National Gallery. http://www.nationalgallery.org.uk/
7. Лувр. Musée du Louvre. http://www.louvre.fr/
8. Метрополитен-музей. The Metropolitan Museum of Art http://www.metmuseum.org/
9. Музеи Ватикана. Musei Vaticani. http://www.museivaticani.va/
10. Музей Виктории и Альберта. Victoria and Albert Museum. https://www.vam.ac.uk/
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru/defaultx.asp
12. Национальная библиотека Франции. Bibliothèque nationale de France (BNF) http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
13. Национальный музей Прадо. Museo Nacional del Prado. https://www.museodelprado.es/
14. Рейксмюсеум. Rijksmuseum Amsterdam. https://www.rijksmuseum.nl/
15. Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru/
16. ЭБС Университетская библиотека онлайн. http://biblioclub.ru/
17. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/

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

Изучение дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства XVII – XVIII веков» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию, глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология освоения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров, коллоквиумов, мини-конференций и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. Лекцию предваряет устный опрос или тестирование по теме предыдущего занятия, целью которого является проверка остаточных знаний аудитории. Проведение устного опроса на отдельных занятиях предполагает возможность закрепления пройденного материала и выявление уровня освоения отдельных тем путём проведения беседы со студентами по актуальным вопросам современной истории искусства на основе материалов пройденных тем.

Практические занятия являются неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения различных вариантов семинаров и интерактивных занятий является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы

по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Необходимо продемонстрировать студентом владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы.

Тестирование перед экзаменом позволяет выявить степень подготовленности студента по отдельным темам в рамках материалов изучаемого курса, предваряя основной экзамен, оно даёт возможность оценить знания учащихся в области эволюции художественных стилей и атрибуции отдельных произведений искусства. Тестирование, включающее вопросы на понимание специфики образного языка каждого из периодов и знание памятников предполагает вопросы с иллюстративным рядом. При оценке результатов используется следующая система критериев: До 80% - отлично, до 60% - хорошо, до 40% - удовлетворительно.

Итоговый контроль по дисциплине «История зарубежного изобразительного искусства XVII – XVIII веков» включает тестирование и устный экзамен. Экзамен предполагает проведение опроса по всем темам на знание изобразительного ряда и устное собеседование по пройденным темам. Экзаменационный билет содержит теоретический вопрос на знание специфики художественного языка того или иного периода, выявление стилистических особенностей и региональной специфики памятников и практическое задание на знание конкретных произведений (следует указать автора, если он известен, название произведения или его сюжет, отметить иконографические особенности трактовки, время и место создания, допустимо дополнить ответ кратким образно-стилистическим анализом представленного объекта). Успешный ответ предполагает четкие представления о характере эволюции искусства XVII–XVIIIвв., умение логично и последовательно излагать материал, владение навыками описания и анализа памятников, выявление специфики каждого вида искусства, знание характера исторического процесса и понимание места и роли искусства в европейской культуре, знакомство с основными научными трудами и умение указать на иконографическую, региональную и стилистическую принадлежность памятника, знание основных знаковых произведений искусства.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XX ВЕКА»

Специальность	54.05.02 Живопись
Специализация	Церковно-историческая живопись
Квалификация:	Художник-живописец (церковно-историческая живопись)
Уровень образования	Специалитет
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	6 лет

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины История зарубежного изобразительного искусства XX века» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 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), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а)_____

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

ДИСЦИПЛИНА «**История зарубежного изобразительного искусства XX века**»

Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл

1. Структура курса

Дисциплина	Лекции	Практ.р.	Самост.р.	Контроль	Всего аудит.ч.	Зет
История зарубежного изобразительного искусства XX в. 7 семестр (17 нед)	30					
Итого	30					

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Содержание и структура дисциплины
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Аннотация дисциплины

Цель дисциплины: изучение зарубежного изобразительного искусства XX вв. Искусство XX века как предмет искусствоведческого исследования. Вопросы периодизации. XX век в хронологическом и сущностном аспектах. Общественные и геополитические факторы бытования искусства. Художник и социум. Сложность и противоречивость творческих процессов. Интенсивное развитие национальных школ и, одновременно, интернационализация и демократизация культуры, предполагающие диалог художественных идей и преодолевающие тенденции географического, видового и стилевого гегемонизма.

Попытки создания истории искусства XX века, исходящие из принципа «новизны». Категории модернизма, авангардизма, постмодернизма, нонконформизма, андеграунда, артефакта, «пост» и «нео» течений и т.д. Процесс вытеснения искусства за пределы его специфических видовых и жанровых форм. Семантический и семиотический аспекты искусства и искусствознания. Расширение информационного поля культуры. Новые отношения искусства с критикой, музеями, галереями, коллекционерами. Коммерциализация искусства, возрастающая роль аукционов, рекламы. Крупнейшие музейные и частные собрания искусства XX века. Их формирование и экспозиционные принципы. Проблема оценки явлений искусства, еще не ставшего историей. Искусство стран Западной Европы И США. Основные этапы, крупнейшие события, проблемы, мастера.

Основной **целью** дисциплины является рассмотрение искусства второй половины XX века как предмета искусствоведческого исследования в хронологическом и сущностном аспектах.

Задачи дисциплины:

1. Характеристика искусства XX века как предмета искусствоведческого исследования.
2. Рассмотрение общественных и геополитических факторов бытования искусства XX в.
3. Формирование понимания сложности и противоречивости творческих процессов.
4. Изучение развития национальных школ и, одновременно, интернационализации и демократизации культуры, предполагающих диалог художественных идей и преодолевающих тенденции географического, видового и стилевого гегемонизма.
5. Изучение манифестов, программ и других способов вербальной актуализации искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: о современных тенденциях искусствоведческих и эстетических исследований; суть и специфику эстетических теорий; наиболее значимые труды философов в области эстетики и теории искусства; осознавать роль искусства в развитии общества; иметь представление о соотношении эстетического и этического; место эстетики в системе философского знания; ясно представлять себе целостную картину развития искусства как эстетического явления;

уметь: самостоятельно формировать эстетическое суждение, аргументировано обосновывать собственную эстетическую позицию; уметь выявлять основные эстетические проблемы и противоречия в искусстве; ясно представлять себе целостную картину развития культуры как социального явления; выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах;

владеть: способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем; понятийным аппаратом эстетики; основами философско-эстетического анализа произведений искусства; основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации произведений искусства; системой критериев для оценки произведения искусства с нравственно-религиозных позиций; методами аргументации эстетической позиции.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

В соответствии со структурой учебного плана образовательной программы (квалификация специалист) дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства XX века» относится к обязательным дисциплинам . Дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке специалистов творческих профессий. Призвана помочь учащимся освоить практические навыки и теоретические знания, которые не только помогли бы им впоследствии верно судить о содержании и смысле каждого художественного воплощения, но и излагать и способствовать созданию оригинальных творческих произведений.

4.Содержание и структура дисциплины

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства XX века» имеет мировоззренческое, познавательное, воспитательное и практическое значение в системе общепрофессионального и специального образования.

Структура дисциплины

Название темы	Л	СЗ	ПР	СР
Проблематика и основные этапы развития художественной культуры и искусства 1-ой половины XX века. Введение в изучение зарубежного искусства XX века Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX века. Искусство модерна Фовизм. Кубизм.	4			
Искусство Германии. Художественная жизнь Германии в конце XIX – начале XX века. Экспрессионизм. Основные тенденции в немецком искусстве 1920 – 1930-х гг.	5		-	
Искусство Италии Художественная жизнь Италии рубежа XIX –XX века. Итальянская скульптура. Футуризм и Новеченто. Особенности развития итальянского искусства в послевоенные десятилетия	5		-	
Искусство США Искусство США рубежа XIX –XX веков. Группа «Восьмерка». Армори-Шоу и Д. Стиглиц. Искусство США 20-30 гг	4		-	
Искусство стран Латинской Америки. Искусство Мексики. Мексиканская графика	4		-	
Основные направления в искусстве 2-ой половины XX века Абстракционизм. Поп-арт.	4			
Исскусство постмодернизма.Современные направления в зарубежном искусстве	4			
Итого:	**30**			

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Проблематика и основные этапы развития художественной культуры и искусства 1-ой половины XX века	Тема 1: Введение в изучение зарубежного искусства XX века Краткая историческая справка. Основные этапы исторического развития общества как объективные структурообразующие факторы искусства XX века. Рост мирового влияния европейской культуры. Взаимодействие западных и восточных цивилизаций Научные открытия XX в. Возникновение первых концепций нового искусства. Судьба импрессионизма и постимпрессионизма в XX веке. Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX века Авангард - экспериментальное движение в искусстве XX века, основными признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех основных категорий художественного творчества и установка на экспериментальное творчество. Изменение представлений о процессе художественного творчества и средств художественного выражения. Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму и миметической ориентации в искусстве. Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм художественных методик. Эстетизм художественных решений Искусство модерна Модерн как ведущий пластический стиль этого времени. Своеобразие его проявления в Бельгии (ар нуво), Германии и Австрии (югендстиль, сецессионы), Италии (либерти) и Англии (модерн стайл), США (стиль Тиффани). Специфика бытования форм архитектурно-прикладного модерна в изобразительном искусстве. Новое понимание возможностей печатной графики, оформления книги, рекламного плаката. Крупнейшие фигуры европейского символизма-модерна рубежной поры – художники группы «Наби» (М. Дени и др.), англичане О. Бердсли (1872 – 1898) и С. Спенсер (1891 – 1959), швейцарец Ф. Ходлер (1853 – 1918), бельгиец Дж. Энсор (1860 – 1949), норвежец Э. Мунк (1863 – 1944), австриец Г. Климт (1862 – 1918), швед К. Миллес (1875 – 1955) и др . Фовизм Фовизм как одно из первых течений, развивающего в художественном творчестве принципы авангардного понимания в искусстве XX века (ок.1899-1907). Художники-фовисты: А.Матисс, А.Марке, К.Ван Донген, М.Вламинк, А.Дерен, Ж.Руо, Ж.Брак, Р.Дюфи. Творчество Анри Матисса (1869 – 1954) – крупнейшего

		мастера, одного из самых ярких представителей французской художественной традиции в XX века. Ранний период его творчества: роль копирования старых мастеров. Увлечение импрессионизмом и неоимпрессионизмом, искусством П. Сезанна и П. Гогена («Синий горшок и лимон», 1897, «Подсолнечники в вазе», 1898, «Посуда на столе», 1900 и др.). Протофовизм («Люксембургский сад», 1901 – 1902, «Нотр-Дам на исходе дня», 1902). Характерные произведения фовистского периода – «Портрет с зеленой полосой» (1905), «Женщина в шляпе» (1905), «Роскошь, покой и сладострастие» (1904), «Открытое окно» (1905), «Вид Коллиура» (1906), «Дама на террасе»(1906). Особенности фовизма Матисса в сравнении с живописью других участников выставок. Постепенное усиление интеллектуального начала, плоскостности, декоративности, интенсивности и чистоты цвета. «Красная комната» (1908) и связанный с ней круг произведений: «Натюрморт с голубой скатертью» (1909), «Натюрморт. Фрукты, цветы, панно «Танец»» (1909), «Севильский натюрморт (Розовая комната)» (1911), знаменующие переход к более уравновешенной и тонко организованной гармонии. Обращение к разнообразным традициям – мусульманского искусства (орнамент и миниатюра), русской иконописи, средневекового витража, смелое введение новых цветовых отношений и элементов национальных орнаментов в живописную ткань произведений – «Семейный портрет» (1911) и др. Декоративные панно для особняка С.Щукина – «Танец» и «Музыка» (1910) как совершенное воплощение колористических идей Матисса, синкретического единства живописи, музыки и танца. Поездка в Марокко зимой 1912 – 1913 гг. («Марокканский триптих», «Портрет жены художника», «Стоящий марокканец в зеленой одежде», «Арабская кофейня»); особая утонченность, изысканность цветовых гамм, линейных ритмов и композиционных решений. Новое понимание монументально-декоративных задач («Танец» для дома Барнеса в Мерионе, 1931 – 1933 гг.). «Капелла четок» в Вансе (1948 – 1951) – итоговое произведение, вобравшее в себя идеи всеобъемлющего синтеза архитектурного пространства, линейного и цветового начал. Гармоничное единство рационального и чувственного, сложность и изощренность формальных поисков при внешней простоте и ясности языка. Витражи Капеллы. Кубизм Разрушение новоевропейской системы изображения в произведении изобразительного искусства. П.Пикассо и Ж.Брак как основоположники направления. Художники-кубисты: П.Пикассо, Ж.Брак, А.Дерен, Ф.Леже, М.Вламинк. Распространение кубизма в странах Европы, США, Японии,

		его влияние на формирование современного искусства. Кубизм и кубофутуризм в России Пабло Пикассо (1881 – 1973) – крупнейшая фигура в европейском искусстве XX века. Эвристический характер творчества и, одновременно, его редкостный автобиографизм. Особенности эволюции. Раннее овладение профессиональными навыками академической школы. Барселонский период, портреты и композиции, обнаруживающие влияния Тулуз-Лотрека, Стейнлена и Мунка. Первые парижские произведения («Свидание», 1900, «Бал в Мулен де Ла Галетт», 1900, «Любительница абсента», 1901, «Странствующие гимнасты», 1901 и др.). Лиризм, поэтичность произведений голубого (1902 – 1904) и розового (1904 – 1906) периодов - «Свидание. (Две сестры)», 1902, «Старик еврей с мальчиком» (1903), «Девочка на шаре», «Семья бродячих циркачей» (оба 1905). Госольский период. Знакомство с иберийской и африканской скульптурой. Переход к кубизму, сезанновский, негритянский периоды. «Авиньонские девицы» (1907), процесс работы над холстом. Проблема картины как жанра в искусстве XX века. Аналитический кубизм («Молодая дама», 1909, «Портрет А. Воллара», 1909 – 1910) и синтетический («Скрипка и гитара», 1913). Открытие в 1912 г. (вместе с Ж. Браком) техники коллажа («Харчевня», 1912 – 1914). Формообразующая роль коллажа в искусстве XX века вплоть до использования этого термина как одного из синонимов постмодернизма. Работы для дягилевского «Русского балета» («Парад» на музыку Э. Сати, 1917 г.). Поездка в Италию. Античные мотивы (титанический стиль) в искусстве 1920-х – 1930-х годов («Мать и дитя», 1921, «Флейта Пана», 1923); связь с европейской неоклассической тенденции 1920 – 1930-х гг. Участие в выставке сюрреалистов 1925 года. Графика: иллюстрации к «Неведомому шедевру» О.Бальзака, «Метаморфозам» Овидия (1930), «Минотавромахия» (1935) и другие офорты, выполненные накануне Второй мировой войны. «Герника» (1937), ее художественно-метафорические смыслы и общественный резонанс. Искусство Пикассо в годы Второй мировой войны и в первое послевоенное десятилетие («Натюрморт с черепом», 1942, «Резня в Корее», 1951). Участие в политической жизни Европы, антивоенном движении («Голубь», плакат Всемирного конгресса сторонников мира в Париже, 1949). Специфическая форма диалога с искусством прошлого: линогравюры-реплики на произведения западноевропейских мастеров (Кранах, Веласкес, Делакруа, Мане). Обращение к монументальной живописи («Храм мира» в капелле Валлориса, 1952, «Падение Икара» для здания ЮНЕСКО в Париже, 1958) и керамике. Пикассо-скульптор, пластические поиски, экспериментальный характер творчества в разные периоды («Рюмка абсента», 1914, «Человек с ягненком», 1944,

		и др.). Нарастающий трагизм позднего творчества; последние автопортреты .
2	Искусство Германии XX века	Художественная жизнь Германии в конце XIX – начале XX века Характеристика художественной жизни Германии рубежа веков. Отсутствие единого художественного центра. Школы в Берлине, Мюнхене, Дрездене, Лейпциге. Колонии художников: Ворпсведе – Паула Модерзон-Беккер (1876 - 1907), Генрих Фогелер (1872 – 1942). Роль частных школ А. Ашбе и Ш. Холлоши в европейской художественной жизни. Берлинский и мюнхенский Сецессионы. Импрессионизм – Макс Слефогт (1868 – 1932), Макс Либерман (1847 – 1935), Ловис Коринт (1858 – 1925) и др. Особенности немецкого символизма, его опора на романтическую традицию. Стиль модерн – «югендстиль» («Югенд» – название журнала, основанного немецким живописцем О. Экманном в 1896 г.), его основные представители. Макс Клингер (1857 – 1920) – один их основателей «Общества берлинских художников», член мюнхенского Сецессиона, ведущий представитель лейпцигской школы. Формирование и раннее творчество, академизм (Смерть Цезаря», 1879). Тема любви и смерти – центральная в живописи Клингера, черпавшего сюжеты из мифологии и художественной литературы. Аллегорическая и фантастическая структура образов («Суд Париса», 1887, «Надгробный плач», 1890, «Голубой час», 1890, «Источник», 1892, триптих «Христос на Олимпе», 1897). Эксперименты в области полихромной скульптуры – статуя Бетховена (1899 – 1902). Графика – афиши для выставок Сецессиона, циклы «Фантазия Брамса» (1894), «Приключения Перчатки». Франц фон Штук (1863 – 1928) – глава мюнхенского Сецессиона, характернейший представитель эпохи модерна. Ранний период его творчества, обучение в Школе прикладного искусства, Политехнической школе и Академии художеств Мюнхена. Влияние Арнольда Беклина (1827 – 1901), Фернана Кнопфа (1858 – 1921) и Франца фон Ленбаха (1836 – 1904). Основание (совместно с Вильгельмом Трюбнером, 1851 – 1917) мюнхенского Сецессиона. Черты салона и декаданса, соединение натурализма и мистицизма («Чувственность»,1891, «Грех», 1893, «Поцелуй сфинкса», 1895, «Битва амазонок», 1897, «Саломея», 1906). Портретное творчество («Жюлианна Дери», «Автопортрет с женой», 1907). Преподавание в Мюнхенской Академии (в его мастерской учились О. Мюллер, П. Клее и В. Кандинский). Поиски синтеза искусств (Вилла Штука в Мюнхене), работа в области скульптуры, прикладного искусства и архитектуры. Плакаты и иллюстрации. Экспрессионизм Экспрессионизм как направление, объединяющее витальные и

		психологические мотивации личности. Объединение «Мост». Возникновение в Дрездене в 1905 г., антиимпрессионистическая направленность. Главные представители: учредители – Фриц Блейль (1880 – 1966), Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 – 1938), Карл Шмидт-Ротлуф (1884 – 1876), давший название объединению, и присоединившиеся позднее Отто Мюллер (1874 – 1930), Эрих Хеккель (1883 – 1970), Макс Пехштейн (1881 – 1955), Эмиль Нольде (1867 –1956) и др. Происхождение термина «экспрессионизм», использованного по отношению к этим художникам в 1911 г. издателем журнала «Штурм» Х. Вальденом. Сходство и принципиальное отличие программы Объединения от возникшего одновременно с ним фовизма – интерес к сюжету, мистическое содержание, опора на немецкую традицию. Эрнст Людвиг Кирхнер – лидер и вдохновитель группы. Учеба на архитектурном факультете дрезденского Высшего технического училища и в Учебной мастерской свободного и прикладного искусства в Мюнхене (у Г. Обриста). Раннее творчество. Влияние импрессионистов, Гогена, Ван Гога, Мунка. Открытие ценности немецкого народного искусства, полинезийской и африканской культуры. Формулирование (в связи с возникновением «Моста») задач нового немецкого искусства, установка на его особую, «антироманскую» специфику. Грубые, примитивные формы, стихийное начало, трагическое мировосприятие – черты искусства Кирхнера, общие для немецких экспрессионистов. Портреты, пейзажи, этюды обнаженной натуры («Обнаженная на цветущей лужайке», 1909, «Сидящая девушка. Френци», 1910, «Обнаженная в шляпе», 1911, «Портрет Оскара Шлеммера», 1914, и др.). Роль линии, цветового пятна, упрощенной формы. Так называемый «иероглифический» (определение Кирхнера) стиль его живописи. Переезд в 1911 г. в Берлин, где главной темой творчества становится жизнь большого города (улицы, ночные заведения, цирк) – «Наездница», 1912, «Улица с красной кокоткой», 1914, «Голубые артистки», 1914. «Потсдамская площадь», 1914. Участие в Первой мировой войне. Произведения, связанные с военными впечатлениями («Солдатская баня», 1915. «Автопортрет в солдатской форме», 1915). Графическое наследие (около 2000 произведений), гравюры на дереве (техника, особенно популярная у экспрессионистов), офорты и литографии. Скульптурные произведения, выполненные в дереве в 1911 – 1912 гг. («Адам», « Ева», «Танцовщица», «Сидящая»). Группа «Мост» в Первую мировую войну. Трагизм мироощущения, апокалипсические настроения. Позднее творчество членов группы «Мост», распавшейся после 1913 года. Эмиль Нольде (Хансен, 1867 – 1954) – датчанин, один из

		наиболее ярких представителей экспрессионизма. Начало творческого пути; занятия в Школе художественной резьбы во Фленсбурге (1884 – 1888), у Ф. Фера в Мюнхене (1898), в частных школах Карлсруэ, Дахау, в академии Жюлиана в Париже (1899). Интерес к архитектуре, прикладному искусству, гравюре. Изучение старых мастеров в европейских музеях Швейцарии, Австрии, Италии – Рембрандта, Ф. Гойи, Ф. Милле, а также творчества А. Беклина, Э. Мунка, В. Ван Гога и П. Гогена. Своеобразие его концепции: яркий художественный темперамент; эмоциональность, мощное колористическое начало, чувство фактуры, оригинальность технических приемов. Пейзажи и натюрморты (Сад у Бурхарда», 1907, «Сад цветов», 1908). Серия пейзажей «Тропическое солнце» (1914 – 1915). родившаяся в результате поездки в Новую Гвинею. Пантеизм мироощущения, религиозная и философская направленность, мистицизм, экстатическая напряженность. Картины на мифологические, библейские темы – «Тайная вечеря» (1909), «Троицын день» (1909), «Танец перед золотым тельцом», девятичастный полиптих «Жизнь Христа», 1912. «Оплакивание» (1915) и др. Восточные сюжеты («Воитель и женщина», 1913, «Принц и наложница», 1918, «Мечтатель», 1919). Графика Нольде. Работа в гравюре на дереве. Работа в гравюре на дереве, дух экспериментаторства. Оригинальность техники, использование максимального контраста простых пятен черного и белого («Пророк», «Голова женщины III». 1912, виды Гамбургского порта, 1910). Судьба художника в нацистской Германии («Ненаписанные картины» – 1300 акварелей и рисунков). Вторая группировка немецких экспрессионистов – «Синий всадник» (1911 – 1914), основные представители – Василий Кандинский (1866 – 1944), Алексей Явленский (1864 – 1941), Франц Марк (1880 – 1916), Август Макке (1887 – 1914), Пауль Клее (1879 – 1940), Лайонел Файнингер (1871 – 1956), Оскар Кокошка (1886 – 1980), Альфред Кубин (1877 – 1959). «Новое мюнхенское объединение» и альманах «Синий всадник». Литературно-теоретическая деятельность участников движения, ее принципиальный характер. Отличие от группировки «Мост» – интернациональный состав группы, более широкий, нежели у националистически настроенных «мостовцев». Представители различных национальных школ, направлений и концепций (А. Руссо и О. Редон, Р. Делоне и О. Кокошка, А. Кубин и Ж. Брак, П. Пикассо и М. Ларионов). Франц Марк – художник яркого лирического дарования. Ранний период творчества: обучение в Мюнхенской Академии художеств, поездки в Париж, увлечение импрессионизмом, живописью Ван Гога. Пантеистическое содержание полотен, изображающих животных, стихийные силы природы

		(«Лошади на фоне пейзажа», 1910, «Синие кони», 1911, «Лань в лесу», «Лань в городе», 1912). Произведение «Судьба животных» (1913), его прогнозирующее значение. Обращение к абстрактной живописи («Сражающиеся формы», 1914). Василий Кандинский – идеолог и лидер «Синего всадника», одна из центральных фигур модернизма XX века. Новаторский дух его творчества, поиски «чистого», не связанного литературной семантикой и визуальной реальностью живописи. Способность легко интегрироваться в различных национальных культурах (Россия, Германия, Франция). Периодизация. Особенности формирования эстетических взглядов в ранний период, учеба в Мюнхене (у А. Ашбэ и Ф. фон Штука), организация выставочного объединения «Фаланга» (1901), объединившего художников Югендстиля. Поездки во Францию и другие европейские города. Работа в Мурнау (вместе с Г.Мюнтер, А.Явленским, М.Веревкиной). Первые опыты в абстрактной живописи («Первая абстрактная акварель», 1910). Принцип деления живописных произведений на «импрессии», «импровизации» и «композиции», Постепенная эволюция в сторону геометризации формы, более строгих и ясных созвучий (от «Композиция VI», 1910, – к «Композиция X», 1930, и др.). Теоретические работы Кандинского «О духовном в искусстве» (1912), «Точка и линия к плоскости» (1926), ставшие программой для многих поколений художников. Поездка в Россию (1914 – 1921). Педагогическая деятельность Кандинского в Баухаузе в 1921 – 1932 гг. (Дессау, Веймар, Берлин). Парижский период (1933 – 1944), отмеченный введением биоморфных компонентов в абстрактную структуру полотен («Голубое», 1940, «Прощание», 1944, и др.). Кете Кольвиц (Шмидт) – выдающийся мастер графики и скульптуры. Гуманистический пафос ее искусства. Формирование художницы, первые уроки у живописцев Г. Науйока и Э. Нойде, гравера Р. Мауера. Изучение наследия старых мастеров (Рубенс, Рембрандт), а также современной графики – немецкой (сатирический журнал «Симплициссимус», Т.Т. Гейне, М. Клингер, Г. Цилле), английской – О. Бердсли, французской – Т. Стейнлена и Ф. Валлоттона. Первые значительные работы, принесшие Кольвиц известность, – серии «Восстание ткачей» (1893 – 1898), созданной под впечатлением от пьесы Г. Гауптмана «Ткачи», и «Крестьянская война» (1902 – 1908), выполненная в технике офорта. Присущие им виртуозность техники, напряженный драматизм образов, эмоциональное напряжение. Участие в работе Берлинского Сецессиона. Поездка в Париж (1904), посещение мастерской О. Родена. Дальнейшая эволюция. Поиски новых выразительных возможностей литографии, Обращение к ксилографии (1911 г.). Нарастание (в годы Первой мировой войны) пацифистских настроений; осуждение социальной несправедливости.

		Центральная тема творчества – «Война» и «Мать и дитя». Поэтика сострадания в политических плакатах («Помогите России!», 1921), литографии «Хлеба!» (цикл «Голод», 1924). Серии ксилографий «Матери», «Война» (1924); присущие им лаконизм, экспрессия, монументальность («Вдова»). «Лист памяти Либкнехта» (1921). Поездка в Россию (1927). Пронизанное трагической безысходностью творчество 1930-х гг. Цикл из восьми литографий «Смерть» (1934 – 1935) – одна из вершин немецкого графического искусства XX века. Автобиографизм искусства Кольвиц. Преподавание в графической мастерской Академии искусств в Берлине. Активная антифашистская деятельность. Выход из Прусской академии художеств (1933). Преследования художницы в годы фашистской диктатуры. Работа в области скульптуры («Влюбленные», 1915, «Материнство», 1937, «Башня матерей», 1937, «Плач», 1938), поиски монументальности; лиризм женских образов. Многолетняя работа над мемориальной композицией в Диксмуйдене (Фландрия, 1932), посвященной сыну, погибшему в Первой мировой войне. Простота и выразительность композиции, включающей коленопреклоненные фигуры «Отца» и «Матери». Связь творчества Кольвиц с экспрессионизмом. Экспрессивность как особое пластическое свойство выразительного языка в искусстве выдающихся скульпторов Германии – Вильгельма Лембрука и Эрнста Барлаха. Вильгельм Лембрук (1881 – 1919). Дюссельдорфский период – занятия в Художественно-промышленном училище (1895 – 1899) и в мастерской К.Янсена в Академии художеств. Поездки в Голландию (1901, 1904), Англию (1904), Италию (1905, 1912) для изучения мирового пластического наследия. Ранние произведения, обнаруживающие связь с готическим искусством и символизмом («Голова ребенка», 1900, «Сдвигающий камень», 1900-е гг., «Юная любовь», 1905, «В раздумье», 1907). Парижский период (1910 – 1914) – интерес к искусству О. Родена и А. Майоля, К. Брынкуши и А. Архипенко. Обретение творческой зрелости; формирование отчетливой пластической концепции. Замедленный ритм, вытянутые утонченные пропорции, суггестивная угловатость движений в «Стоящей» (1910), «Коленопреклоненной» (1911), «Возвышающейся» и «Задумавшейся» (1913). Использование различных материалов: мрамор, искусственный камень, бронза, гипс. Напряженная лирическая интонация, чистота и одухотворенность образов. Позднее творчество: тема внутренней борьбы, боли и страдания, центральный образ – «человек сомневающийся». «Поверженный» (1916), «Сидящий» (1917), «Пьета», «Мыслитель» (1918). Обострившийся в годы войны трагизм мироощущения, приведший к самоубийству. Графика –

		офорты и литографии. Музей Лембрука в Дуйсбурге. Эрнст Барлах (1870 – 1938) – крупнейший немецкий мастер европейской пластики. Сложность его взаимоотношений с экспрессионизмом. Ранний период. Учеба в Художественно-промышленном училище в Гамбурге (1888 – 1891), Дрезденской Академии художеств (1891 – 18950; поездки в Париж. Рельефы (Надгробие Меллер-Ярке, 1902) и рисунки для журналов «Югенд» и «Пан». Поездка в Россию (1906), ее роль в сложении пластической концепции. Серия «нищих» («Нищенка с чашкой», 1906, «Русская нищая», 1907, «Сидящая женщина», 1907, «Лежащий крестьянин», 1908). Философичность и драматизм образов, лапидарность пластического языка. Произведения 1910 – 1920-х гг. – «Панический страх» (1912), «Человек в рогатке» (1918), «Беглец» (1920), «Мститель» (1923). Гневная страстность интонации, эмоциональное напряжение, воплощение экстремальных психологических состояний. Монументальная скульптура. Радикальность пространственных решений – памятник в Гюстрове («Ангел парящий»), 1927, «Воитель духа» (1928). «Магдебургский Монумент», 1929. Обращение к средневековой традиции, деревянной скульптуре готических соборов. Чувство материала (бронза, дерево). Архаизирующие черты, присущие поздним произведениям («Фриз внемлющих», 1930 – 1935). Графическое наследие: иллюстрации, эскизы скульптур. Литературная деятельность. Запрет на творчество в годы фашистской диктатуры. Основные тенденции в немецком искусстве 1920 – 1930-х гг. «Баухауз» («дом строительства») (1919 – 1933), основанное архитектором Вальтером Гропиусом (1883 – 1969) художественное училище и школа дизайна (в Веймаре, затем, с 1925 г., в Дессау). Привлечение для совместной работы и преподавания отличающихся по эстетическим установкам художников разных стран – русского Василия Кандинского, швейцарцев Йоханнеса Иттена (1888 – 1967), Пауля Клее (1879 – 1940) и Ханнеса Мейера (1889 – 1954), (возглавлявшего Школу с 1928 по 1930 гг.), венгра Ласло Мохой-Надя (1895 – 1946), американца Лайонела Файнингера (1871 – 1956), немцев Йозефа Альберса (1888 – 1976), Оскара Шлеммера (1888 – 1943) и др. Главные задачи школы: объединить искусство, ремесло и технику в «единое художественное производство». Использование опыта средневековых строительных гильдий на новой научно-технической основе. Система преподавания: изучение теории искусства, овладение законами цвета и композиции параллельно с обретением ремесленно-технологического и производственного опыта. Разработка принципов дизайна; роль фотографии. Последний период деятельности Школы в Берлине под руководством Людвига Миса Ван дер Роэ (1886 – 1969). Издание журнала «Баухауз»

		(1926 – 1931). Закрытие Школы нацистами. Влияние Баухауза на европейское художественное образование и развитие визуальных искусств в целом – прикладное искусство, реклама, формирование облика городской среды. Кризис культуры в 1920 – 1930-е годы. «Новая вещественность» – направление, во многом определявшее состояние немецкого искусства 1920 – начала 1930-х годов. Рождение термина – Г. Хартлуб – директор Кунстхалле. Выставка 1925 года в Мангейме художников, сохранявших верность объективной реальности и стремящихся к социальной критике, выявлению общественных язв. Наиболее частые сюжеты: коррупция, жертвы войны, нищета и проституция, обезличенность человека в современном городе. «Магический реализм» – фотографическая точность, соединенная с парадоксальностью и гротеском. Программная нарративность живописи, эмоциональная холодность, отчужденность, объективность. Интенсивный цвет, структурированность композиции, подчеркнутость объемов, выявленная жесткая форма. Стилистическая неоднородность движения. Основные представители: Отто Дикс (1891 – 1959), Георг Гросс (1893 – 1959), Макс Бекман (1884 – 1950), Кристиан Шад (1894 – 1982), Конрад Феликсмюллер (1897 – 1977), Рудольф Шлихтер (1890 – 1955). Творчество Макса Бекмана. Учеба в Веймарской художественной школе. Участие в выставках Берлинского Сецессиона. Влияние экспрессионизма и «новой вещественности». Участие в Первой мировой войне. («Автопортрет в форме санитара»). Ужас, связанный с военными впечатлениями, – одна из главных тем творчества. Образ города – «Железный пешеходный мост» (1922), портретное творчество. Драматизм искусства Бекмана, сочетающего брутальный реализм и социальную критику, аллегории и символы – «Парижская мечта» (1931), «Ночь», серия литографий «Ад», «Ад птиц» (1930-е годы). Преподавательская деятельность в Штеделевском художественном институте во Франкфурте. Преследования нацистами, эмиграция. Поздние произведения Бекмана – цикл из девяти грандиозных триптихов. Последнее произведение – триптих «Аргонавты» (1950). Искусство тоталитарной Германии. Программа борьбы с «дегенеративным искусством», запрет на творческую деятельность многих художников (К.Кольвиц, Э.Барлах, Э.Нольде), закрытие Баухауза. Оппозиционное искусство. Эмиграция представителей культуры в различные страны Европы и в США.
3	Искусство Италии XX века	Художественная жизнь Италии рубежа XIX –XX века Состояние итальянского искусства в конце XIX – начале XX веков. Основные тенденции. Веризм, особенности его проявления в живописи и скульптуре. Центры художественной жизни – Флоренция, Милан, Неаполь. Значение «школы

		Маккьяйоли» (Флоренция) и «скапильятуры» (Милан) для сложения живописи веризма и символизма. Позднее творчество Джованни Фаттори (1825 – 1908), Сильвестро Лега (1826 – 1895), Телемако Синьорини (1835 – 1901). Джузеппе Пелицца да Вольпедо (1868 -1907), его картина «Нам быть!» («Четвертое сословие»), 1901. Участие в парижской художественной жизни – Джузеппе де Ниттис (1846 – 1884), Федериго Дзандоменеги (1841 – 1917), Джованни Больдини (1842 – 1931). Своеобразное преломление идей французского импрессионизма и дивизионизма - Анжело Морбелли (1853 – 1919), Франческо Микетти (1851 – 1929), Камилло Инноченти (1871 – 1961). Особенности итальянского модерна – стиль «либерти». Символизм. Творчество Джованни Сегантини (1858 – 1899).Близость миланской «скапильятуре». Реализм ранних произведений на крестьянскую тему («Стадо», 1885), влияние живописи Ф. Милле. Интерес к проблемам пленера, и, одновременно, нарастание символистских тенденций – «Ave Maria» (1886), «Ангел жизни» (1894), «Любовь у истоков жизни» (1896), «Плохие матери» (1890-е гг.). Пейзажи Швейцарских Альп. Гаэтано Превиати (1852 – 1920). Учеба в Школах искусств в Ферраре, Флоренции, Академии Брера. Религиозная и историческая тематика ранних произведений; влияние французского импрессионизма («Тишина», 1896). Основные мотивы зрелого творчества – материнство, детство, цветущая природа («Бабочка», «Путто в цветах», «Весна», 1906). Использование техники дивизионизма. Увлечение световыми эффектами, «плывущим» цветом, неожиданными ракурсами и перспективными сокращениями («Сотворение света», 1913). Романтический, мистико-символистский характер произведений. Участие в парижском салоне «Роза и Крест» и выставках Берлинского Сецессиона. Графика. Итальянская скульптура Особенности развития итальянской скульптуры. Специфика пластического языка веризма – рельеф «Жертва труда» (1882) Винченцо Велы (1820 – 1891), портреты Марио Рутелли (1859 – 1941), («Портрет Доменико Морелли», 1893), Луиджи Секки (1853 – 1921), («Игрок на окарине», 1880-е). Творчество Винченцо Джемито (1852 – 1929) – представителя неаполитанской школы. Влияние Антонио Манчини (1852 – 1930). Интерес к «народному жанру». Ранние произведения – «Мальчик-рыбак» (1877), портреты современников (Дж. Верди, А. Манчини, М. Фортуни, Дж. Больдини). Своеобразное соединение веризма и глубоко воспринятой античной традиции. Чувство материала (бронза, терракота). Позднее творчество (1917 – 1925) – статуэтки из серебра и бронзы.

		Скульптура модерна – Джулио Монтеверде (1837 – 1917); Адольфо Вильдт (1868 – 1931). Леонардо Бистольфи (1859 – 1933), черты натурализма в ранних произведениях («Гуси», 1887), сменившегося в 1900-е годы символизмом – «Распятие», «Посвящение Сегантини» (1908), «Божественная природа»; мемориальные рельефы в мраморе, техническая виртуозность. Медардо Россо (1858 – 1928) – крупнейшая фигура в итальянской и европейской пластике конца XIX – начала XX века. Раннее творчество, учеба в Академии Брера, контакты с группой миланской богемы – «скапильятура ломбарда». Поездки в 1880-е гг. в Париж, работа в мастерской Ж. Далу, интерес к живописи импрессионистов, пластике О. Родена. Произведения конца XIX века – «Гаврош», «Впечатления омнибуса», «В больнице», «Впечатление от бульвара, Дама под вуалью», «Париж ночью», «Беседа в саду», «Смеющаяся», «Букмекер», «Человек под фонарем». Экспериментальный дух пластики. Интерес к новым материалам и живописной технике, использование воска, фотографии. Стремление передать в скульптуре свето-воздушную среду, освещение, приемы деформации формы. Поздние портреты («Се дитя», 1906, «Еврейский ребенок», 1900-е). Влияние Россо на итальянскую пластику XX века (У. Боччони, Дж. Манцу, Л. Мингуцци). Место и роль М. Россо в европейской скульптуре. Футуризм и Новеченто Футуризм (1909-1914). Ф.Т.Маринетти - основатель и идеолог итальянского футуризма. Манифесты и теории футуризма. Прославление урбанизма, поэтизация и мифологизация скорости и объектов технической цивилизации. Понятие и концепция реальности в произведениях футуристов. Творчество Дж.Балла, У.Боччони, Дж.Северини, Сант Элиа, К.Карра, Л.Руссоло. Итальянский и русский футуризм, сходство и различия. Умберто Боччони – наиболее последовательный представитель футуризма. Ранний период. Учеба в Риме (мастерской Дж. Балла). Живопись в традициях итальянского веризма, затем увлечение графикой О. Бердсли, дивизионизмом Ж. Сера. Знакомство с Т. Маринетти. Участие в создании «Технического манифеста футуристической живописи» (1910). Сближение с кубистами в Париже (1911). Идея симультанности в произведениях 1910 – 1912 гг. «Женщина на балконе», «Город пробуждается», «Смех». Триптих «Состояние души». Поиски живописно-пластических элементов, способных адекватно выразить категории скорости, лихорадочного движения. Драматический пафос брутальной красоты мира, полного катастроф и столкновений. Скульптура: «Уникальная форма длительности в пространстве» (1913), «Антиграциозо» (1913). Теория скульптуры, обоснование (основанное на пластическом опыте

		М. Россо) необходимости «разрушения», деформации формы энергией пространства, рождающейся в столкновении объекта в движении и окружающей среды; использование различных материалов. Джакомо Балла – центральная фигура римской группировки футуристов. Раннее творчество – учеба в Школе рисунка в Турине, увлечение импрессионизмом и дивизионизмом. Участие в создании первого манифеста футуристов (1910). Стремление изобразительными средствами передать основополагающие категории футуризма – «движение», «скорость», применяя принцип одномоментной фиксации изображения ряда разновременных стадий движущегося объекта в среде. «Динамизм собаки на поводке» (1912), «Девочка, выбегающая на балкон» (1912), «Полет ласточки» (1913). Нарастание абстрактной тенденции – «Опасности войны» (1915). Работы в скульптуре, театральном дизайне, костюме. «Футуристическая» мастерская в Риме. Переход от футуризма к традиционной живописи в 1930-е годы. Метафизика Джорджо Де Кирико (1888 – 1978). Учеба в Афинах, Флоренции и Мюнхене. Раннее творчество; влияние искусства А. Беклина, М. Клингера, Ф. фон Штука. Поездка в Париж. Создание первых метафизических холстов. Обращение к мифологии, «археологизмы», сновиденческое пространство, архитектурные мотивы, совмещение разных масштабов, энигматичность (загадочность) образов, лишение предметного мира обычных связей, «прозрение скрытой реальности»: «Любовь поэта», «Площадь Италии», «Прощание Гектора с Андромахой», «Возвращение блудного сына». «Метафизическая живопись» – группа, включающая (помимо самого Де Кирико) Дж. Моранди и К. Карра, автора брошюры «Метафизическая живопись» (1919). Эпизодическое участие Де Кирико в выставках сюрреалистов. Творчество 1920 – 1940-х годов («Лошади, скачущие у моря», 1926, «Конь и гладиаторы», 1930-е гг.). Литературное творчество (роман «Гебдомерос», 1929). Альберто Савинио (Андреа Де Кирико) (1891 – 1952), брат Джорджо Де Кирико. Занятия литературой и музыкой, работа художественным критиком. Поездка в Париж (1911), близость Г.Аполлинеру, сотрудничество в журнале «Суар де Пари», где публикуется музыкальный манифест футуристов. Обращение к живописи (середина 1920-х гг.), работа в технике темперы и акварели. Сближение с группой сюрреалистов и А.Бретоном. «Сон поэта» (1927), «Старый и новый миры» (1927), «Пробуждение карпофага» (1930), «Содом» (1929), «Улисс и Полифем» (1929). Монументальная живопись, графика. Объединение группы художников вокруг журнала «Валори пластичи» (1920-е годы): Джорджо Моранди (1890 – 1964), Феличе Казорати (1883 – 1963), Карро Карра, Артуро Мартини (1889 – 1947) и др. Идеолог объединения М. Сарфатти. Джорджо Моранди. Ранний период творчества – учеба в

		Академии художеств в Болонье. Увлечение импрессионистами, Сезанном («Снежный пейзаж в Болонье», 1913), затем футуризмом и пуризмом («Графин и ваза», «Натюрморт» 1916). Близость живописным приемам Де Кирико («Метафизический натюрморт», 1918), участие в движении «Валори пластичи». Интимный характер творчества. Основные жанры – натюрморт и пейзаж. Простота замысла, композиционная сложность повторяемых мотивов, поэтичность восприятия обыденного предметного мира, тонкость живописного языка, изысканность колорита – «Композиция из бутылей» (1949), «Натюрморт с бутылками и кувшином» (1946). Графика, натюрморты, исполненные пером и в технике офорта. Творчество Артуро Мартини. Своеобразиый творческий эклектизм, проявляющийся в отношении к традиции, обращении к широкому спектру пластических идей прошлого и настоящего, национального и общеевропейского. Раннее творчество, поездки в Мюнхен и Париж, влияние творчества В. Лембрука, Э. Барлаха, А. Майоля. Участие в выставках «Валори пластичи». Использование различных материалов в скульптуре: дерево, мрамор, бронза, терракота. Развитие традиций веризма в скульптуре 1920-х годов – «Женщина на солнце», «Рыбак». Оригинальность композиций – «Лунная ночь», «Сон» и др. Поиски монументальности – «Безумная мать». Искусство Мартини в муссолиниевскую эпоху; риторичность и титанизм образов – «Героическая группа» (1935-1937), «Улисс с быком» (1936), «Похищение сабинянки» (1940), «Тит Ливий» (1946). Творческий кризис, трактат «Скульптура мертва». Новеченто. Программная установка на возрождение классики. Своеобразие и сложность этого периода итальянской культуры, воплотившей самые разнообразные тенденции – от официального классицизма с его псевдомонументальностью до герметизма. Марио Сирони (1885 – 1961), Феличе Казорати, Массимо Кампильи (1895 – 1971), Убальдо Оппи (1889 – 1942), Антонио Донги (1897 – 1963). Оппозиционные художественные группировки предвоенного и военного периода – «Скуола романа», «Сей торинези», «Кьяристи ломбарди», «Корренте». Творчество Джакомо Манцу (1908 – 1991). Особенности эволюции: самоучка, изучение музейного наследия, поездка в Париж, влияние скульптуры О.Родена и М.Россо. Ранние рельефы, портреты, этюды обнаженного тела. «Давид» (1938) – первое программное произведение. «Франческа» (1942), «Большой портрет дамы в халате» (1946) – обретение собственного пластического языка. Уникальное чувство специфических возможностей рельефа. Рельефы военных лет – «Распятие с генералом» (1939 – 1941). Главные произведения послевоенных десятилетий – «Девочка на стуле» (1955), серия «кардиналов» – «Большой кардинал»

		(1955), «Стоящий кардинал» (1960). «Врата смерти» (1948 – 1964) – выдающееся произведение европейской пластики XX века. История создания. Философский, нравственно-этический смысл композиции. Архитектонические особенности, виртуозность лепки, оригинальность приемов – сочетание низкого рельефа, барельефа и горельефа. «Врата любви» в Зальцбургском соборе (1958) и «Врата мира и войны» в церкви св.Лаврентия в Роттердаме (1965 – 1969). Портреты Инге. Серия танцовщиц – «Большая танцовщица» (1962 – 1964). Введение современной тематики в скульптуру. «Конькобежка» (1960), «Стриптиз» (1964), «Мать с ребенком» (1966), «Стул с фруктами» (1960). Композиции «Любовники» («Большие любовники», 1968), влияние помпеянских слепков. Пластические эксперименты поздних лет – «Джулиа и Милето на коляске» (1968), «После танца» (1975), «Скульптура без названия» (1976). Музей в Кампо дель Фико. Мариино Марини (1901 – 1980). Мощная энергия пластических образов. Начало пути – занятия в 1920-е годы живописью у вериста Д. Трентакосте, работа в области графики. Первые скульптуры в терракоте («Народ», 1929, «Музыкант»,1930), влияние М. Россо. Поездки по Европе и США в 1930-е годы. «Икар» (1933), «Сидящие боксеры» (1936). Психологическая глубина и эмоциональность портретных образов: «Портрет художника Сансани», «Маньелли», «Автопортрет», «Оскар Кокошка». «Стравинский», «Шагал». Обнаженные фигуры 1930 – 1940-х гг. – «Помона», «Этюд в духе Танагры», «Девочка», «Ева». Эволюция в сторону архаизации, упрощения, геометризации; влияние египетской и этрусской пластики. Центральная тема - образ всадника. Архетипическая основа пластической выразительность, экспрессия, конструктивность, упрощенность формы, поиски «первичного» – «Человек на лошади» (1937), «Маленький всадник» (1953), «Лошадь и всадник» (1952 – 1953), «Ужас» (1953 – 1954). Своеобразная техника, использование гипса, подчеркнутый «археологизм» его обработки, введение цвета. Живопись и графика. Творчество Франческо Мессины (1900 – 1995). Основная тематика его произведений: обнаженные, танцовщицы. Раннее творчество, виртуозное мастерство: «Беатриче», «Танцовщица, завязывающая пуанты», «Лошадь в галопе». Проблема салонного академизма. Артистизм и психологическая тонкость портретов. Монументальные композиции, религиозная скульптура 1970-х гг. Графическое наследие, пастели. Эмилио Греко (1913 – 1995). Формирование концепции, влияние М. Россо и А. Мартини, изучение классического наследия. Веризм ранних портретов («Маленький человек», 1939). Работы в анималистическом жанре – «Умирающая лошадь» (1949). Этюды обнаженных, «Борцы» (1940-е). Лирико-драматический характер дарования, чувственность

		образов, своеобразный маньеризм: «Большая купальщица № 1» (1956), «Сидящая обнаженная», «Большая обнаженная, присевшая на корточки», «Ифигения» (1961). Портреты – «Анна» (1954), «Женский портрет» (1976) и др. Рельефы религиозно-католического содержания. Графика, оригинальная техника рисунков. Пластические поиски представителей итальянского авангарда – Лючио Фонтана (1899 – 1968), Альберто Виани (р. 1906), Умберто Мастрояни (р. 1910), Пьетро Кашелла (р. 1921). Метафизическая живопись (1916-1921). Возникновение метафизической живописи как реакции на футуризм. Художники-основатели направления: Д.Де Кирико, М.Савиньо, К.Карра. Влияние метафизической живописи в Италии и в странах Европы (Франция, Германия, Голландия, Бельгия) на искусство первой половины XX в. Особенности развития итальянского искусства в послевоенные десятилетия Образование в 1946 г. «Нового фронта искусства», объединившего художников антифашистской оппозиции – Р. Биролли, Э. Морлотти, Г. Мукки, К. Леви, А. Пиццинато, Т. Дзанканаро, А. Сальваторе. Раскол группы в 1948 г. на «реалистов» (Р. Гуттузо, Г. Мукки, А. Пиццинато, Э. Треккани и др.) и левое крыло – «Группа восьми» (Р. Биролли, Э. Морлотти, А. Виани). Представители абстрактной живописи («конкретизм» и «романтический абстракционизм») – Б. Мунари, Дж. Капогросси, Э. Ведова, А. Бурри, Дж. Туркато. Неореализм – художественное направление в искусстве послевоенной Италии, проявившееся в кинематографе, литературе, изобразительном искусстве. Живопись неореализма – Дж. Дзигайна «Батраки» (1952), К. Леви «Крестьяне», А. Пиццинато «Освобождение Венеции» (1952). Ренато Гуттузо (1912 – 1987). Основные этапы эволюции. Связь с группировками «Скуола романа» и «Корренте». Влияние немецкого экспрессионизма и Пикассо. Натюрморты, городские пейзажи, интерьеры 1930-х годов. «Бегство с Этны» (1939). «Распятие» (1941) – центральное произведение искусства, оппозиционного официальному направлению. Серия «Gott mit uns!» («С нами бог!») 1944 г. Программа неореалистического искусства как часть культурного процесса в Италии послевоенных лет. Произведения конца 1940-х – 1950-х годов: «Захват сицилийцами пустующих земель» (1948), «Расстрел», «Битва у моста Аммиральо» (1952), «Серные копи» (1955). Стремление к созданию народной картины. Программные произведения – «Буги-вуги в Риме» (1953), «Пляж» (1955 – 1956), «Толпа» (1960). Поиски нового языка в конце 1960-х – 1970-е гг. Создание «Автобиографической серии», отражающей внутренние

		противоречия эпохи неореализма. Стремление заново осмыслить свое творчество, соотнести его с идеалами прошлого и современностью: «Рынок» (1974), «Сад любви», циклы «Аэробика», «Посещения» (1880-е годы). Графика Гуттузо. Основные тенденции в итальянском искусстве последней трети XX века. Венецианская Биеннале в контексте других центров в Германии, Англии и США, координирующих общемировой художественный процесс.
4	Искусство США XX века	Искусство США рубежа XIX –XX веков Специфика развития, использование европейского опыта, его преломление в национальной традиции. Сложение национального портрета и пейзажа, реалистические и романтические тенденции в творчестве мастеров конца XIX – начала XX века – Томас Икинс (1844 – 1916) и Уинслоу Хомер (1836 – 1910). Влияние живописи Джемса Мак-Нейла Уистлера (1834 – 1903) и Мэри Кессет (1844 – 1926) на формирование американского импрессионизма – В.М. Чейз (1849 – 1916), Ч.Ф. Хэссэм (1859 – 1935), Ф.В. Бенсон (1862 – 1951). Группа «Восьмерка» Группа « Восьмерка», объединившая живописцев и графиков на выставке 1908 г. в Нью-Йорке и получившая название «Школа мусорного ящика». Ее основные представители – Роберт Генри, Джон Слоун, Джордж Лакс, Уильям Глаккенс, присоединившийся позднее Джордж Беллоуз. Работа многих из них в журналах и филадельфийской прессе для формирования принципиальной установки «Восьмерки» на реалистическое отражение повседневной жизни большого города (его задворок, трущоб, ночных баров и пр.). Оттенок репортажности как в выборе сюжетов и мотивов, так и в принципах композиции и живописи: повествовательность в изложении сюжета, ясность, простота выразительных средств. Джон Слоун (1871 – 1951) «Окно парикмахерской», «Задворки Гринвич-Виллиджа»; Джордж Лакс (1867 – 1933) – «Мальчик-шахтер» (ок. 1925). Портретное творчество идеолога группы Роберта Генри (1865 – 1928) – «Маскарадное платье» (1911), «Мальчик-рыбак», «Лилиан», «Индейская девушка из Санта-Клары» (1917). Роль Генри в создании американского реализма XX века. Художники, сформировавшиеся в его мастерской – Дж. Беллоуз и Рокуэлл Кент. Дж. Беллоуз (1882 – 1925). Графика и живопись на темы жизни современного города («Ставьте у Шарки!», 1909, «Люди доков», 1912, «Обитатели утесов», 1913), Рокуэлл Кент (1882 – 1971). Пейзажное творчество. Лаконизм монументальность языка, простота и выразительность рисунка, интерес к передаче солнечного света. «Труженики моря» (1907), «Ноябрь в Северной Гренландии» (1932 – 1933), «Каяки» (1933), «Север» (1937). Станковая графика и

		иллюстрации («Моби Дик» Г. Мелвила). Армори-Шоу и деятельность Д. Стиглица Выставки «Армори-Шоу» («Арсенальная выставка») в Нью-Йорке (1913); ее роль в дальнейшем развитии американскогоискусства. Американский вариант футуризма – Джозеф Стелла (1877 – 1946). «Битва лучей» (1913); Стантон Мак-Дональд Райт (1890 – 1973), «Синхрония» (1914), Чарльз Демут (1883 – 1935). «Я видел золотую цифру пять» (1928). Деятельность Альфреда Стиглица (1864 – 1946). «Галерея 291» («Фотосецессион») в Нью-Йорке (1906 – 1917), экспонировавшая произведения Матисса, Северини, Брынкуши и поддерживавшая художников авангардного направления – Стюарт Дэвис (1894 – 2964), Джорджиа О,Киф (1887 – 1986). Особая роль фотографии в американском искусстве 1920 – 1930-х гг. Искусство США 20-30 гг Социальный реализм Исаака Сойера (1907 – 1981) – «Биржа труда» (1937). Особенности американского экспрессионизма – Бен Шан (1898 – 1969) («Мученическая смерть Сакко и Ванцетти», 1931 – 1932, «Смерть на пляже», 1945), Марсден Хартли (1877 – 1943) («Портрет немецкого офицера», 1914), Филипп Эвергуд (1901 – 1973) («Новый Лазарь», 1927-1954, «Ее мир», 1948), и др. Особенности творческой эволюции Г. Вуда. Ранний импрессионистический период. Поездка в Мюнхен (1927), знакомство с ранней немецкой и нидерландской живописью. Выработка своего документально точного и строгого языка. «Люди штата Айовы» – основная тема его искусства 1930-х годов. «Женщина с цветком» (1929), «Городок» (1930), «Ночная гонка Поля Ревира» (1931), Острота социальной характеристики, гротеск – «Американская готика» (1930) и «Дочери Революции» (1932). Образ Америки в творчестве классиков американского реализма – Эндрью Уайета (р. 1917) и Эдварда Хоппера (1882 – 1967). Лиризм восприятия природы и человека. «Ветер с моря» (1947), «Мир Кристины» (1948), «Далеко-далеко» (1952) Э. Уайета; тема одиночества человека в большом городе в творчестве Э. Хоппера – «Мост Манхэттен» (1926), «Ночные ястребы» (1942), «Фойе гостиницы» (1943), «Западный мотель» (1957).
5	Искусство Мексики XX века	:Искусство Мексики Воплощение социальных идей в монументальных формах искусства мастерами стран Латинской Америки. Возрождение фрески и мозаики в мексиканской живописи: Хосе Клименте Ороско (1883 – 1949), Диего Ривера (1886 – 1957), Давид Альфаро Сикейрос (1896 – 1974). Исторические предпосылки возникновения мексиканской монументальной живописи, буржуазно-демократическая революция 1910 – 1917 гг. Опора на традиции искусства ацтеков, древних майя, на опыт монументального искусства Возрождении. Использование стен

		общественных зданий для росписей, связанных с жизнью народа, историей страны, революционной борьбы. Национальная подготовительная школа в Мехико (1922 – 1927) – выдающийся памятник монументальной живописи Мексики. Фрески Хосе Клименте Ороско («Окоп», «Реаолюционеры» и др.), их особая эмоциональная напряженность, экспрессия, гротескная заостренность, высокая степень обобщения. Фрески Диего Риверы во Дворе труда Министерства просвещения (1923 – 1924): повествовательно-эпический характер («Сахарный завод» и др.), мощная ритмическая организация, архитектоническое начало, идущее от приемов ренессансной живописи. Введение элементов древней мексиканской орнаментики и наивного фольклора. Работа Риверы в США (1930 – 1934) – серия росписей «Промышленность Детройта» и «Человек на распутье» (1933) в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке. Творчество Давида Альфаро Сикейроса, его экспериментальный характер, мощный романтический пафос, экспрессивность. Ранние произведения («Рыдание», 1939). «Портрет буржуазии» (1939) в Клубе профсоюза электриков. Проблема «активной композиции» – новое решение связи живописи с архитектурой, основанное на более динамичном восприятии пространства, отказе от доминирующей роли стенной плоскости. Грандиозные размеры фресок. Совмещение множества точек зрения, предполагающее восприятие композиции в процессе движения. Соединение живописи и рельефа, приемы фотомонтажа, элементы футуристической эстетики, гиперболизм форм – «Новая демократия» во Дворце изящных искусств в Мехико (1945). Воплощение социальных, исторических и философских идей в символической форме. Росписи Госпиталя в Мехико (1955), Использование новых современных материалов (пироксилин) для живописи по бетону – росписи и пластические мозаики на стенах ректората университета в Мехико – «На службе наций» (1952 – 1954). Последняя большая работа Сикейроса – Полифорум в Мехико (1971) – грандиозность замысла, синтез архитектуры, скульптуры и живописи. : Мексиканская графика Возникновение в 1937 году Мастерской народной графики, продолжающей традиции сатирической графики Хосе Гуаделупе Посады (1851 – 1913). Программно политический и социальный характер деятельности мастерской. Интерес к революционной истории Мексики. Альбом «Образы Мексиканской революции» (1947). Леопольдо Мендес (р. 1902) – крупнейший представитель мексиканской графической школы, создатель больших графических циклов на социальную тематику. Выразительность, лаконизм и

		эмоциональность языка (гравюры «Соединенные несчастьем», «Я жажду», «Казнь», 1949). Использование технических возможностей гравюры на линолиуме. Фрида Кало (1907 – 1958) и Руфино Тамайо (1899 –1991) – представители мексиканского сюрреализма. Синтез традиций искусства доколумбовой эпохи и европейского модернизма. Автобиографизм творчества Ф. Кало, использование аллегорий, нарочитый примитивизм языка. Основная тема Р. Тамайо – диалектика взаимоотношений Человека и Вселенной на фоне обыденности реального человеческого существования. Роспись в Национальной музыкальной школе в Мехико (1932). Эмиграция в США (1936). Монументальная роспись для дворца ЮНЕСКО в Париже (1958). Возвращение в Мексику в 1964 г.
6	Основные направления в искусстве 2-ой половины XX века	Основные направления в зарубежном искусстве второй половины XXв. Изменение политической и культурной картины мира после Второй мировой войны. Расширение международного обмена информацией, научными, техническими достижениями и художественными ценностями. Значение новых информационных технологий в формировании образа жизни человека, его мировоззрения и способы связи с действительностью. Массовые коммуникации и их роль в формировании художественной культуры второй половины XX в. Кризис культуры и конфликт «цивилизация-культура» во второй половине XX в. Развитие производства и проблема выживания человека в этот период. Универсализация художественного мышления. Процесс срастания искусства и жизни. Новое понимание синтеза искусств. Формирование интернациональных художественных течений, единой структуры мирового художественного процесса. Тоталитарная культура, контркультура, постмодернизм и "открытое искусство" как основные стратегии художественного творчества второй половины XX века. Понятия «новый традиционализм» и «поставангард» как основные позиции в искусстве этого времени. Их единство и различия. Абстракционизм Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма. абстрактный экспрессионизм (Д.Поллок), ташизм (Х.Хартунг). Основные этапы абстрактного искусства. Распространение абстракционизма в Западной Европе и США в конце 1940-х - конце 1950-х гг., его разновидности: бесформенное или «информальное» искусство (ташизм), абстрактный экспрессионизм («живопись действия»), минимализм и др. Нью-Йорк как центр абстрактного искусства в послевоенный период.

		Поп-арт Возникновение этого направления в 1950-е годы сначала в Англии, затем в США. «Независимая группа» – основанное в Институте современного искусства в Лондоне в 1952 г. объединение – Ричард Хамильтон, Эдуардо Паолоцци, Питер Блэйк, Дэвид Хокни. Название «поп», введенное критиком Л. Эллоуэем для обозначения нового эстетического сознания, утверждающего художественную значимость предметов, событий, фрагментов повседневности, жизни массового человека индустриального общества, уравнивающего кич и «высокую культуру». Переработка образов массовой культуры – основной прием поп-арта. Использование техники коллажа или традиционной живописи с элементами коллажа – коллажи Э. Паолоцци «Я была игрушкой богатого мужчины» (1947) и Р. Хамильтона «Что собственно делает сегодня наш домашний очаг иным и столь привлекательным?» (1956). Поп-арт в США – Роберт Раушенберг (р. 1925), Джаспер Джонс (р. 1930), Рой Лихтенштейн (р. 1923). Класс Олденбург (р. 1929), Том Вессельман (р. 1931), Энди Уорхол (1928 – 1987).Принцип тиражирования, техника шелкографии. Американское искусство в послевоенный период. Тенденция к американоцентризму на международной арене. Особая роль (наряду с Лондоном, Кельном) в организации устойчивых выставочных и теоретических центров, претендующих на особое место в организации художественных процессов.
7.	Искусство постмодернизма. Современные направления в зарубежном искусстве.	Посмодернизм. Введение в тему и краткая характеристика направления Особенности развития искусства последних десятилетий XX века. Сложность объективной оценки художественных явлений, не обретших достаточную временную дистанцию. Искусство постмодернизма (конец 1970-х - 1980-е гг.). Постмодернизм как общая характеристика культуры последней трети XX века и как понятие, использующееся для определения ведущего художественного течения этого времени. Философские, эстетические, психологические корни постмодернизма. Традиционализм и эклектизм постмодернизма. Эрудиция автора как условие постмодернистского искусства. Отказ от какой-либо тотальной схемы в искусстве. Поиск синтетического стиля. Представление об истории искусства как о едином текстовом поле. Стирание границ между историческими эпохами и национальными школами. Формирование представления о едином времени и пространстве художественной культуры. Особенности отношения постмодернизма к художественному наследию. Принцип нового традиционализма. Концепт, след, симулякр, ризома как основные понятия постмодернизма. Объединяет самые различные движения, принципиально плюралистические по своей сути. «Игра в бисер» – принцип нового искусства. Причудливая комбинаторика традиционных

		культур и авангарда, примитивизма и видео-арта, инсталляций, медиа, фотографии становится универсальным языком в неструктурированном пространстве постмодернизма. Цитата как способ создания интертекстуального художественного явления-жеста. Эстетическая основа постмодернизма – идеи постструктурализма: Р. Барт, Ж. Деррида, Ж. Бодрийар, Ж. Делез, М. Фуко. Кодовые понятия – деконструкция, ризома, симулякр, лабиринт. Условность хронологических рамок постмодернизма, берущего начало от реди-мейда дадаизма, поп-арта. Особая роль экспертного сообщества в формировании и функционировании постмодернистской системы ценностей. Ведущие представители постмодернизма – В. Аккончи (р. 1940), Г. Базелиц (р. 1938), Й. Бойс (1921 – 1986), Р. Серра (р. 1939), Ж.М. Баскиа (1960 – 1988), Б. Виола (р. 1951) и другие авторы, принимаемые международными экспертами в качестве знаковых фигур. Современные направления в зарубежном искусстве Концептуализм, акцизм, актуальное искусство как направления художественного поиска современности. Современное западное искусство: борьба идей, социальное и политическое искусство. Национальное и интернациональное в искусстве. Влияние глобализации на современное искусство, проблема утраты традиций и поиск самоидентичности.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, лекционный материал, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Библиотечные фонды, музейные экспозиции, интернет, база данных художественно-информационного центра.

6 Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	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 научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.

	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных 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 поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении 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 поставленных 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 поставленных 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 поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Итоговая аттестация:
Осуществляется в форме экзамена, при этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
В билете 2 вопроса: 2 теоретических вопроса на которые студент должен дать устный ответ. Шкала оценки – 5-балльная.

7.5 Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Немецкая скульптура первой половины XX века. В.Лембрук, Э.Барлах, К.Кольвиц
2. Художники объединения «Мост»
3. Творчество Пикассо
4. Экспрессионизм. Общая характеристика
5. Монументальная живопись Мексики
6. В.Кандинский и объединение «Синий всадник»
7. Футуризм и дадаизм
8. Кубизм
9. Абстракционизм
10. Искусство США второй половины XX века
11. Итальянская скульптура XX века. Общая характеристика
12. Искусство США первой половины XX века
13. Поиски нового пластического языка в европейской скульптуре XX века. К.Брынкуши, М.Марини, Г.Мур
14. Творчество Матисса
15. Итальянская живопись XX века. Основные тенденции
16. Сюрреализм
17. Группа «Наби» и французский символизм
18. Мастера европейской графики первой половины XX века.Ф.Мазерель, К.Кольвиц
19. Художники «Парижской школы»
20. Символизм. Общая характеристика. Немецкий и австрийский «Сецессионы»
21. Поп-арт и гиперреализм
22. Перформанс
23. Постмодернизм. Краткая характеристика

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Всеобщая история искусств. НИИ АХ СССР. Тт. V – VI. – М., 1964.
2. История искусства зарубежных стран. Учебник для творческих факультетов художественных вузов. Т. 3. – М., 1964.
3. Сарабьянов Д. Стиль модерн. Истоки. История проблемы. – М., 1989.
4. Герман М. Парижская школа. – М., 2003.
5. Полевой В. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М., 1989.
6. Хофман В. Основы современного искусства. – СПб., 2004.
7. Калитина Н. Французская пейзажная живопись. – Л., 1972.
8. Андреева Е. Все и ничто. – СПб., 2003.
9. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под общ. ред. В. Бычкова. – М., 2003.
10. Прокофьев В. Постимпрессионизм. – М., 1973.

Перечень рекомендуемой литературы (дополнительно)

1. Мастера искусства об искусстве. Тт. 4 – 5. – М., 1967 – 1969.
2. Крючкова В. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия. 1870 – 1900. – М., 1994.
3. Полевой В. Искусство XX века. 1901 – 1945. Малая история искусств. – М., 1991.
4. Турчин В. Образ двадцатого… – М., 2003.
5. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. – СПб., 2003.
6. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. – М., 1986.
7. Художественная культура XX века. Развитие пластических искусств. Сб. статей НИИ РАХ, – М., 2002.
8. Эмиль Антуан Бурдель. Искусство скульптуры. / Вступ. ст. В. Прокофьева. – М., 1968.
9. Стародубова В. Бурдель. – М., 1970.
10. Терновец А. Майоль. – М., 1955.
11. Петрочук О. Аристид Майоль. – М., 1977.
12. Костеневич А. Боннар и художники группы Наби. – СПб., 1996.
13. Алпатов М. Матисс. – М., 1969.
14. Анри Матисс. Каталог выставки. ГЭ. / Вступ. ст. А. Изергиной. – Л., 1969.
15. Леняшина Н. Альбер Марке. – Л., 1975.
16. Бродская Н. Фовисты. – СПб., 2000.
17. Искусство Франции XV – XX веков (статья Б. Зернова «Андре Дерен и его картины в собраниях советских музеев»). – Л., 1975.
18. Костеневич А. Рауль Дюфи. – Л., 1977.
19. Шесть шедевров Жоржа Руо из собрания НМСИ (Статья А.Костеневича). ГЭ. – СПб., 2003.
20. Пабло Пикассо. 1881 – 1973. К столетию со дня рождения. Каталог выставки. – Л., 1982.
21. Подоксик А. Пабло Пикассо. – СПб., 1996.
22. Дмитриева Н. Пикассо. – М., 1971.

23. Крючкова В. Пикассо: от «Парада» до «Герники».1917 – 1937. – М., 2003.
24. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. – М., 2003.
25. Графика Пикассо. Альбом / Текст И. Эренбурга и М. Алпатова. – М., 1967.
26. Маркин Ю. Эрнст Барлах. – М., 1976.
27. Маркин Ю., Бугуева Ю. Вильгельм Лембрук. – М., 1989.
28. Сидоров А. Кэте Кольвиц. – М., 1962.
29. Раздольская В. Кольвиц. – М., 1960.
30. Нагель О. Кэте Кольвиц. – М., 1971.
31. Либман М. Ганс Грундиг. – М. 1974.
32. Грундиг Г. Между карнавалом и великим постом. – М., 1963.
33. Грос Г. Мысли и творчество. – М., 1975.
34. Раздольская В. Франс Мазерель. – М., 1975.
35. «Синий всадник». Альманах. / Комм. и статьи З.С. Пышновской. – М., 1996.
36. Кандинский Василий Васильевич. Каталог выставки. – Л., 1889.
37. Сарабьянов Д., Автономова Н. Василий Кандинский. – М., 1994.
38. Кандинский В. О духовном искусстве. – СПб., 2001.
39. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб., 2003.
40. Альманах Дада. – М., 2000.
41. Мондриан Пит. Каталог выставки. ГЭ. – СПб., 1996.
42. Зингерман Б. Парижская школа. – М., 1993.
43. Шагал М. Моя жизнь. – СПб., 2003.
44. Апчинская Н. Марк Шагал. Портрет художника. – М., 1995.
45. Диль Г. Модильяни. – М., 1995.
46. Ален и Одетт Вирмо. Мэтры мирового сюрреализма. – СПб., 1996.
47. Парч С. Пауль Клее. – М., 2004.
48. Диль Г. Макс Эрнст. – М., 1895.
49. Рожин А. Сальвадор Дали: миф и реальность. – М., 1992.
50. Паке М. Рене Магритт. – М., 2002.
51. Джорджо де Кирико. Гебдомерос: Роман. – СПб., 2004.
52. Горяинов В. Современное искусство Италии. – М., 1967.
53. Леняшина Н. Итальянская скульптура XX века. Проблемы. Тенденции. Имена. – М., 1990.
54. Херсонская Е. Неореализм в итальянском изобразительном искусстве // Художественные направления в современном зарубежном искусстве. Сб. статей. – М., 1959.
55. Горяинов В. Графика Ренато Гуттузо. – М., 1972.
56. Барская А., Русаков А. Ренато Гуттузо. – М.-Л., 1965.
57. Берджер Дж. Ренато Гуттузо. – М., 1962.
58. Леняшина Н. Джакомо Манцу. – Л., 1985.
59. Чегодаев А. Искусство Соединенных Штатов Америки. – М., 1978.
60. Матусовская Е. Американская реалистическая живопись. – М., 1986.
61. Юрьева Т. Эндрью Уайет. – М., 1986.
62. Чегодаев А. Рокуэлл Кент. – М., 1964.
63. Полевой В. Искусство стран Латинской Америки. – М., 1967.

64. Жадова Л. Монументальная живопись Мексики. – М., 1965.
65. Фрид Н. Графика Мексики. – М., 1960.
66. Костеневич А. Х.К. Ороско. – Л., 1969.
67. Генри Мур: человеческое измерение. – Лондон, 1991.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://witcombe.bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html – каталог ссылок по истории искусства, музейным сайтам.
http://www.museum.ru – Музеи России: музейные сайты, выставочные залы и галереи.
http://www.hermitage.ru – Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
http://www.global-one.ru/culture/pushkin – Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва.
http://www.louvre.fr – Лувр, Париж.
http://www.musee-orsay.fr.8081 – музей д'Орсе, Париж.
http://www.nationalgallery.org.uk – Национальная галерея, Лондон.
http://www.tate.org.uk – Галерея Тейт, Лондон.
http://www.british-museum.ac.uk – Британский музей, Лондон.
http://www.smb.spk-berlin.de/d/index.html – Государственные музеи, Берлин
http://www.culture.gr/2/21/toc/katalog.html – каталог ссылок на сайты греческих музеев на сайте министерства культуры Греции.
http://www.spanish-arts.com – Прадо, Мадрид.
http://www.museoprado.mcu.es/prado/html/ihome/html – музей Прадо, Мадрид.
http://www.ics.it/mimu/musei/Brera/presentazione.htm – галерея Брера, Милан.
http://www.ics.it/mimu/musei/arte.htm – художественные музеи Милана.
http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html – Ватиканские музеи.
http://www.rijksmuseum.nl – Рейксмюсеум, Амстердам.
http://www.nga.gov – Национальная галерея, Вашингтон.
http://www.metmuseum.org/home.asp – Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
http://www.mfa.org/home.htm – Музей изящных искусств, Бостон.
http://www.mcachicago.org – Художественный институт, Чикаго.
http://www.sunsite.dk/cgfa – «Европейская живопись 12 – 20 веков»
http://www.loyono.edu/artis – «Искусство XX века».
http://www.mcad.edu/AICT/html – «История изобразительного искусства и архитектуры» (от античности до 20 века).