

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Лельчицкий Игорь Давыдович

Должность: и.о. проректора по образовательной деятельности

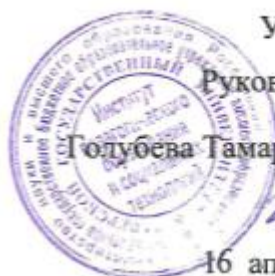
Дата подписания: 05.04.2026

Уникальный программный ключ:

aa5b5ee17d97a2e4d94e98e995320af94f043ce2

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ФГБОУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ООП

Голубева Тамара Алексеевна

16 апреля 2026 г.

Рабочая программа дисциплины

История искусства и дизайна

Закреплена за кафедрой: **Музыкального и изобразительного искусства в образовании**

Направление подготовки: **44.03.01 Педагогическое образование**

Направленность (профиль): **Изобразительное искусство в образовании и дизайн**

Квалификация: **Бакалавр**

Форма обучения: **очная**

Семестр: **5,6,7**

Программу составил(и):
старший преподаватель, Борисова Дарья Александровна

Тверь, 2026

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины (модуля):

Цели и задачи освоения дисциплины «История искусства и дизайна» состоят в приобретении навыков самостоятельного восприятия художественного наследия, памятников изобразительного искусства прошлого и настоящего, изучении методов исторического анализа искусства зарубежных стран и России, основными направлениями, стилями, выразительными средствами изобразительного искусства и дизайна, персоналиями и произведениями.

Задачи :

Студент должен освоить профессиональную терминологию истории и теории искусства, классические и новейшие научные подходы к нему, хронологические и географические рамки направлений и стилей развития искусства от древности до наших дней, названия и расположение основных мировых коллекций (музеи, галереи и т.д.); уметь грамотно анализировать произведения графики, живописи, архитектуры, скульптуры и дизайна, искать заслуживающую доверия информацию о них в литературе и интернете на русском и иностранных языках; сформировать независимый, аргументированный подход к анализу произведения, развить эстетический вкус и добиться предельной точности в его интерпретации и критической оценке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	Живопись Живописная композиция Цветоведение Рисунок
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость	8 ЗЕТ
Часов по учебному плану	288
в том числе:	
лекции	44
практические занятия	44
самостоятельная работа	146
часов на контроль	54

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-8.1	Приводит объяснения целей, задач, этапов, закономерностей и принципов организации педагогической деятельности
ОПК-8.3	Применяет специальные научные знания для анализа эффективности своей педагогической деятельности

5. ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Виды контроля в семестрах:	
зачет	5
экзамен	6,7

6. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Язык преподавания: русский.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№	Наименование разделов и тем	Вид занятия	Сем.	Час.
Раздел 1. Тема 1.				
1.1	Искусство барокко	Лек	5	2
1.2	Искусство барокко	Пр	5	2
1.3	Искусство барокко	Ср	5	10
Раздел 2. Тема 2.				
2.1	Искусство классицизма	Лек	5	2
2.2	Искусство классицизма	Пр	5	2
2.3	Искусство классицизма	Ср	5	10
Раздел 3. Тема 3.				
3.1	Западноевропейское искусство XIX в.	Лек	5	4
3.2	Западноевропейское искусство XIX в.	Пр	5	4
3.3	Западноевропейское искусство XIX в.	Ср	5	12
Раздел 4. Тема 4.				
4.1	Русское искусство XIX в.	Лек	5	5
4.2	Русское искусство XIX в.	Пр	5	5
4.3	Русское искусство XIX в.	Ср	5	14
Раздел 5. Тема 5.				
5.1	Западноевропейское искусство XX в.	Лек	6	4
5.2	Западноевропейское искусство XX в.	Пр	6	4
5.3	Западноевропейское искусство XX в.	Ср	6	10
Раздел 6. Тема 6.				
6.1	Русское и советское искусство XX в.	Лек	6	6
6.2	Русское и советское искусство XX в.	Пр	6	6
6.3	Русское и советское искусство XX в.	Ср	6	13
Раздел 7. Тема 7.				
7.1	Дизайн на заре технической цивилизации	Лек	6	4
7.2	Дизайн на заре технической цивилизации	Пр	6	3
7.3	Дизайн на заре технической цивилизации	Ср	6	12
Раздел 8. Тема 8.				
8.1	Промышленная революция в Европе	Лек	6	3
8.2	Промышленная революция в Европе	Пр	6	4
8.3	Промышленная революция в Европе	Ср	6	12
Раздел 9. Тема 9.				
9.1	Научно-технические открытия и изобретения к.XVII-н. XIX вв.	Лек	7	6
9.2	Научно-технические открытия и изобретения к.XVII-н. XIX вв.	Пр	7	4
9.3	Научно-технические открытия и изобретения к.XVII-н. XIX вв.	Ср	7	20
Раздел 10. Тема 10.				
10.1	Новый художественный стиль в Европе на рубеже XIX-XX вв.	Лек	7	4
10.2	Новый художественный стиль в Европе на рубеже XIX-XX вв.	Пр	7	6
10.3	Новый художественный стиль в Европе на рубеже XIX-XX вв.	Ср	7	20
Раздел 11. Тема 11.				
11.1	Дизайн XX в.	Лек	7	4
11.2	Дизайн XX в.	Пр	7	4
11.3	Дизайн XX в.	Ср	7	13
Раздел 12.				

Список образовательных технологий

1	Технологии развития дизайн-мышления
2	Активное слушание
3	Информационные (цифровые) технологии
4	Иллюстративные технологии
5	Дискуссионные технологии
6	Рефлексивные технологии

Содержание дисциплины

Искусство барокко. Западноевропейское искусство XVII в.

Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы (Франция, Англия, Испания и др.). Революционные завоевания в Голландии и Англии - первых капиталистических странах Европы. Социальная и общественная жизнь эпохи, отражение ее противоречий в литературе и искусстве (рост народных движений, направленных против абсолютизма и раннекапиталистической эксплуатации; католическая реакция и ее критика). Расширение и усложнение представлений о мире (развитие передовой естественнонаучной мысли). Интерес к психологически оправданному проявлению индивидуальности в ее отношении к обществу и миру. Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII в. Формирование национальных культур нового времени. Основные национальные художественные школы Италии, Испании, Голландии, Фландрии и Франции. Художественная общность и национальная специфика их развития. Барокко и классицизм - основные стилевые направления искусства XVII в. Проблема синтеза искусств. Многообразие жанровых и стилевых форм. Специфика реализма XVII в. в разных художественных школах. Искусство Италии XVII в. Феодальная католическая реакция и ее влияние на развитие художественной культуры. Политический и экономический упадок Италии, установление регионального абсолютизма, утрата самостоятельности ряда итальянских государств. Утверждение барокко в архитектуре и изобразительном искусстве Италии. Барочный синтез искусств. Архитектура барокко. Творчество Карло Мадерны, Лоренцо Бернини и Франческо Боромини. Архитектурные и декоративные ансамбли барокко. Скульптура барокко. Своеобразие пластического языка Бернини. Портретное творчество Бернини. Основные направления изобразительного искусства Италии XVII в. Реализм Микеланджело да Караваджо и его влияние на европейскую живопись. Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Болонская академия братьев Карраччи и сложение академического направления в живописи Италии. Эклектичность творческого метода болонского академизма. Творчество братьев Карраччи и их последователей: Гвидо Рени, Гверчино и Доменикино. Монументально-декоративная живопись барокко: декоративные росписи Пьетро де Кортоне, Джованни Б. Гаулли, Андреа Поццо и др. Живопись Венеции и Генуи XVII в. (Лука Джордано, Бернардо Строцци и др.). Развитие жанра романтического пейзажа в итальянской живописи конца XVII - начала XVIII в. Пейзажи Сальватора Розы и Алессандро Маньяско. Реалистическое искусство болонского живописца Джузеппе Мария Креспи. Искусство Фландрии XVII в. Нидерландская буржуазная революция конца XVI в. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли родовой аристократии и богатого патрициата в общественной жизни страны. Расцвет фламандской культуры и искусства в первой половине XVII в. Барокко - господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII в. Полнокровный реализм, жизнерадостность и торжественная праздничность фламандской живописи. Питер Пауль Рубенс - глава фламандской школы XVII в. Человек и природа в творчестве Рубенса. Влияние Рубенса на развитие фламандской живописи. Творчество Антониса ван Дейка и его значение для развития европейской портретной живописи XVIII в. Демократическое

искусство Якоба Йорданса. Художественные особенности фламандского натюрморта (творчество Франса Снейдерса). Жанровая живопись в творчестве Адриана Браувэра (Броувера) и Давида Тенирса Младшего. Искусство Голландии XVII в. Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии - первой капиталистической страны в Европе. Расцвет экономики и торговли, подъем национальной культуры, развитие науки и материалистической философии. Историческая периодизация голландского искусства XVII в. Живопись - ведущий вид искусства в Голландии. Укрепление реалистических тенденций. Развитие бытового и портретного жанров, пейзажа и натюрморта. Творчество Франса Хальса - основоположника реалистического портрета XVII в. и развитие голландской национальной художественной школы. Расцвет бытового жанра - самого популярного в голландской живописи, определившего специфику ее развития. Поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни. Развитие реалистического голландского пейзажа в творчестве Я. ван Гойена, М. Хоббема, Я. ван Рейсдаля и др. Голландский натюрморт, его основные виды и художественная специфика (натюрморты П. Клааса, В. Хеды, А. Бейерена и В. Кальфа). Творчество Рембрандта Херменса ван Рейна - вершина европейской реалистической живописи XVII в. Внутренний мир человека, разнообразие и глубина его душевных переживаний - основное содержание его искусства. Художественная система Рембрандта. Роль света в его искусстве. Рембрандт - колорист. Исторические, мифологические и жанровые полотна. Портрет. Рисунки и офорты. Искусство Испании XVII в. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII вв. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам - специфические черты испанской национальной художественной культуры XVII в. Творчество Эль Греко - отражение кризиса гуманистических идеалов в испанском искусстве рубежа XVI-XVII вв. Реалистическое искусство Севильи и Валенсии - ведущих художественных центров Испании. Творчество Хусепе Риберы, Франсиско Сурбарана и Бартоломе Эстебан Мурильо. Реалистическое искусство Диего Веласкеса - вершина развития испанской художественной школы XVII в. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи, обращение к сценам из народной жизни, создание мифологических, исторических и жанровых полотен. Глубина психологического анализа в его полотнах. Веласкес - колорист. Влияние творчества Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX вв. Искусство Франции XVII в. Франция - классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции. Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Классицизм - ведущий стиль французского искусства XVII в. Связь эстетики классицизма с философией рационализма. Поиски универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Никола Пуссен - основоположник классицизма в европейской живописи. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Мифологические и исторические картины. Образ мира в пейзажах. Влияние творчества Пуссена на европейскую живопись XVIII- XIX вв. Классицистический пейзаж в творчестве Клода Лоррена. «Живописцы реальности» и их значение в сложении реалистического направления во французском искусстве XVII века. Творчество Ж. де Латура и братьев Ленен. Искусство и культура Франции в период правления Людовика XIV. Роль Академии живописи и скульптуры в развитии придворного искусства французского абсолютизма. Французский портрет второй половины XVII в. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля. Восточный фасад Лувра.

Искусство классицизма.

Искусство Франции XVIII в. Борьба демократических сил с абсолютизмом. Движение французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Страстный протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Общеευропейское значение французской культуры и искусства XVIII в. Стилистическое многообразие французского искусства (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм и предромантизм). Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-

отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). Идеи Просвещения и развитие классицизма в архитектуре Франции второй половины XVIII в. Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло и др.). Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание дессю-депортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров). Антуан Ватто - крупнейший представитель французского искусства XVIII в. Его обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Расцвет стиля рококо во французской живописи 1730- 1740 гг. Франсуа Буше. Его творчество «первого художника» двора Людовика XV. Универсализм Буше - отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Эволюция искусства рококо в творчестве Оноре Фрагонара. Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Предромантические черты портретного творчества Фрагонара. Архитектурные пейзажи Юбера Робера. Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII в. Поэтизация нравов «третьего сословия» в творчестве Жана Батиста Симеона Шардена и Жана Батиста Греза. Натюрморты Шардена. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза. Французский портрет XVIII в. (Морис Кантен де Латур). Монументальная, станковая и декоративная пластика (творчество Этьена Мориса Фальконе и Жана Антуана Гудона). Искусство Италии XVIII в. Экономический и политический упадок итальянских государств, большей частью утративших свою независимость. Развитие искусства позднего барокко в Риме и Венеции, сохранивших: свою независимость. Монументально-декоративные ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтан Треви в Риме). Рим - центр европейской художественной жизни XVIII в. Венецианская художественная школа XVIII в. Монументально-декоративная живопись Джованни Баттиста Тьеполо. Пространственный и живописный размах его иллюзионистических композиций. Рисунки и офорты Тьеполо. Работы Тьеполо за пределами Италии (в Германии, Испании, произведения Тьеполо в России). Итальянский пейзаж XVIII в. Архитектурные фантазии Джованни Баттиста Пиранези. Развитие жанра архитектурного пейзажа-ведуты в творчестве А. Каналетто и Б. Белотто. Поэтические городские пейзажи Франческо Гварди, особенности его живописной системы. Значение венецианского колоризма для европейской живописи XVIII-XIX вв. Искусство Англии XVIII в. Победа буржуазной революции 1640-1660 гг. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической политической экономии, распространение идей Просвещения). Уильям Хогарт - основоположник реализма в английской живописи XVIII в. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта. Обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX в. на становление политической и бытовой карикатуры. Расцвет портретного жанра в английском искусстве XVIII в. Творчество Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо, Т. Лоуренса и Г. Реберна. Своеобразие английского группового портрета XVIII в. Теория и практика классицизма в английской архитектуре XVIII в. Английское палладианство, Дворцово-парковые ансамбли английского классицизма. Творчество Г. Вуда, У. Кента, Дж. Джиббса, Р. Адама. Тема №10. История искусств стран Западной Европы конца XVIII - первой половины XIX века Ведущее место французской художественной школы. Связь демократической культуры с передовой общественной мыслью и революционными идеями времени. Утверждение эстетической ценности действительности, критика социальных противоречий, формирование реалистических жанров пейзажа и бытовой картины. Стиль ампира в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира. Великая французская революция 1789 года и ее влияние на развитие художественной культуры. «Революционный классицизм» Жака Луи Давида как выражение патриотических идей предреволюционной и революционной эпохи. Школа Давида. Развитие парадного портрета (творчество Франсуа Жерара). Исторические и батальные картины

Антуана Гро. Жак Огюст Доминик Энгр - глава классицистического направления первой половины XIX в. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки Энгра. Влияние антифеодалного движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование новаторского искусства Франсиско Гойи. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия. Гойя - портретист. Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного направления романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя. Крупнейшие мастера французского романтизма: Теодор Жерико и Эжен Делакруа. Романтизм в Англии и в Германии. Развитие художественной культуры в условиях вступления основных капиталистических стран в стадию империализма. Нарастание протеста против социального неравенства. Усиление социально-критических тенденций в искусстве. Кризис романтизма. Реализм - ведущее направление в европейской литературе и изобразительном искусстве второй половины XIX в. Обращение художников реалистического направления к темам национальной истории, развитие реалистического национального пейзажа и бытовой картины. Социально-критический характер творчества Оноре Домье. Политическая и бытовая сатира, рисунки, карикатуры и живопись Домье. Гюстав Курбе - глава реалистического направления. Его борьба против салонноакадемического искусства. Деятельность Курбе во время Парижской коммуны. Значение бунтарского искусства Курбе для развития реалистического направления в странах Европы. Тема жизни крестьян в творчестве Жана Франсуа Милле. Становление реалистического национального пейзажа в творчестве представителей так называемой барбизонской школы, их поиски в области пленэрной живописи. Живописное новаторство Камиля Кору и создание пейзажа - настроения.

Западноевропейское искусство XIX в.

Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX-XX вв. Национальные разновидности модерна: «Ар Нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др. Идея синтеза искусств под эгидой архитектуры. Отход от эклектики, поиски индивидуальных архитектурных и планировочных решений. Использование новых строительных материалов (железобетон, облицовочная плитка), декоративизм, обращение к историческим стилям прошлого (направление национального романтизма в отдельных европейских странах). Стиль модерн в архитектуре Германии, Англии, Бельгии и Скандинавских стран. Поражение Парижской коммуны. Усиление реакции и углубление противоречий буржуазной культуры. Ослабление связей между искусством и прогрессивными общественными идеями. Бунт молодого поколения французских художников против салонного искусства. Творчество Эдуарда Мане. Связь его новаторского искусства с реалистическими традициями французской художественной школы XIX в. Обновление языка живописи, поиски Мане в области сюжетной картины, пейзажа и портрета. Эстетическая программа и живописная система импрессионизма. Стремление средствами живописи передать ритм жизни большого города, мгновенное состояние природы, особенности освещения, взаимосвязь человека с окружающей городской и природной средой. Поиски новых выразительных возможностей живописи для передачи изменчивых состояний природы, освещения, цвета. Этюдность, свежесть и острота восприятия красочного многообразия мира. Ограниченность творческого метода импрессионистов. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, Э. Дега. Реалистические и символические основы искусства Огюста Родена, его влияние на развитие европейской скульптуры XX в. Неоимпрессионизм (аналитический реализм) Жоржа Сера и Поля Синьяка. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв. Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в. Синтез формы и цвета, цвет как основа пластической формы. Стремление Сезанна выявить средствами живописи неизменные законы мироздания, его возвращение к строгой логике композиционного построения. Демократические основы и социальная заостренность искусства Винсента Ван-Гога. Стремление к возрождению синтетического искусства и утверждение его автономности по отношению к реальности в творчестве Поля Гогена. Поиски красок и гармонии в естественной жизни первобытного человека - своеобразный протест художника против противоречий буржуазной цивилизации. Социальное обличение в графике и живописи Тулуза Лотрека. Тема №12. История

искусств стран Западной Европы второй половины XIX века. Символизм Развитие символизма и рост стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. Творчество Гюстава Моро, черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены. Пювис де Шаванн и его произведения. Творчество Одилона Редона и его рисунки и графические серии Редона. Цикл литографий, навеянных «искушением св. Антония» Флобера, иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания. Деятельность группы «Наби». Творчество Мориса Дени, проявление модерна в его искусстве. Произведения на религиозные и мифологические сюжеты, поэзия мифа в современности. Декоративные панно М. Денни. Циклы книжных иллюстраций к произведениям Верлена, А. Жида. Творчество Пьера Боннара - живописца, графика, декоратора. Развитие традиций Тулуз Лотрека в рекламной афише. Декоративные панно Боннара. Городские пейзажи Боннара. Творчество Эдуарда Вюяра. Тонкая поэтизация домашних сцен, декоративность композиций. Цикл декоративных панно «Общественные сады». Феликс Валлотон. Живописные и графические композиции. Иллюстрации к «Книге масок» Реми де Гурмона. Преддверие экспрессионизма в творчестве норвежского художника Эдварда Мунка и швейцарского художника Фердинанда Ходлера.

Русское искусство XIX в.

Первая половина XIX в. - время кризиса и разложения феодально-крепостнической системы. Рост патриотических настроений в стране в период Отечественной войны 1812 г. Восстание декабристов. Влияние декабристского движения на художественную культуру начала XIX в. Идея гуманизма, протеста против крепостничества в искусстве. Борьба передовых художников с консервативным академизмом, с салонным и буржуазнопомещанским искусством за демократический реализм. Критический реализм и его определение. Новые задачи искусства на рубеже XIX и XX вв. Борьба течений в искусстве начала XX столетия. Расцвет русской художественной культуры первой половины XIX в. Высокий классицизм в архитектуре и его представители: А.Н. Воронихин, К.И. Росси, В.П. Стасов. Кризис архитектуры в середине XIX в. (А.А. Монферран, К.А. Тон). Отражение в архитектуре ведущих идей времени. Пути развития скульптуры. Успехи классицистической скульптуры в первую треть XIX в. Монументальные работы И.П. Мартоса. Произведения А.И. Терещенкова, И.П. Витали, Б.И. Орловского, Ф.П. Толстого П.К. Клодта. Появление кризисных черт в искусстве ваяния и причины этого. Академическая живопись в первой половине XIX в. Черты нормативности и сухости в классицистических произведениях А.И. Иванова, В.К. Шебуева и А.Е. Егорова. Возникновение романтизма в русской художественной культуре. Творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина, С.Ф. Щедрина, М.Н. Воробьева. А.Г. Венецианов и его школа как внестилиевая линия в русском искусстве. Появление черт, предвосхищающих реализм второй половины XIX в. Педагогическая система Венецианова. Графика первой трети XIX в. Отражение в ней событий 1812 г. Графика художника-романтика А. Орловского. Формирование русской демократической эстетики во второй трети XIX в. Стремление сохранить все положительное в классицизме и слить это с романтическим мироощущением. К.П. Брюллов и его произведения. «Последний день Помпеи». Портреты как высшее достижение искусства К. Брюллова. А.А. Иванов. Его творческая эволюция. Картина «Явление Христа народу», ее идейный замысел. Влияние на художника эстетических взглядов Н.В. Гоголя и А.И. Герцена. Жанровые акварели как пример реалистических тенденций в живописи Иванова. «Библейские эскизы» как образец романтической линии в искусстве А.А. Иванова. Особенности идейной проблематики и художественного языка поздних произведений мастера. Значение творческого наследия А.А. Иванова. Кризис академизма. Ф.А. Бруни. П.А. Федотов - первый большой мастер критического реализма. Новаторство художника в области тем и их истолкование. Поздний Федотов. Внезапное обращение его к романтической жизни, причины этого. Критический реализм в русской графике. А.А. Агин и его иллюстрации к «Мертвым душам». Тема №24. История русского искусства второй половины XIX века Особенности художественной жизни России в пореформенный период. Эстетика Чернышевского и ее влияние на изобразительное искусство. Развитие критического реализма. Причины упадка архитектуры и скульптуры в этот период. «Бунт 14» и создание Товарищества передвижных художественных выставок. В.В. Стасов и П.М. Третьяков и их роль в становлении русского демократического искусства. Искусство шестидесятников. Бесцензурная пресса и сатирическая журнальная графика (М.П. Шмельков, П.М. Боклевский). Изобразительное искусство

1860-х гг. Связь с федотовской традицией. Воздействие литературы (Е.В. Неврев, В.В. Пукирев, И.М. Прянишников, В.И. Якоби). Обличительный характер их искусства. В.Г. Перов - крупнейший художник из поколения шестидесятников, тема «бедных людей» в его творчестве. Поиски типического в портретном искусстве Перова. Историческая живопись 60-х годов XIX в. Влияние историков И.Е. Забелина, С.М. Соловьева на развитие исторической картины. Крупнейшие исторические живописцы 60-х годов (К.А. Флавицкий и В.Г. Шварц, Г.И. Семирадский, К.Е. Маковский). П.П. Чистяков - художник и выдающийся педагог. Основные принципы его педагогической системы. Школа Чистякова. Творчество И.Н. Крамского. роль в создании образа положительного героя. Эстетические взгляды Крамского, их влияние на развитие изобразительного искусства. Поиски положительного идеала в жанровой живописи передвижников. В.М. Максимов, Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко, их стремление к полноте охвата жизни. Н.Н. Ге. Его связь с романтическими традициями Брюллова и Иванова. Постановка философски-нравственных проблем в его исторических и библейски-евангельских картинах. Упадок академической живописи. Утверждение национального пейзажа в искусстве передвижников. А.К. Саврасов, М.К. Клодт, И.И. Шишкин - представители определенной линии пейзажной живописи, опирающейся на этюд с натуры. Ф.А. Васильев и А.И. Куинджи - представители сочиненного пейзажа. Связь этих мастеров с романтизмом. Демократизация батального жанра в искусстве второй половины XIX века. Творчество В.В. Верещагина. Искусство 1880-1890-х гг. как вершина передвижнической живописи. И.Е. Репин. Тематическое и идейное многообразие его творчества. В.И. Суриков - исторический живописец. Особенности понимания истории художником. Живописно-пластический метод Сурикова. Обращение к сказке и фольклору В.М. Васнецова. Новаторство художника в театрално-декорационном искусстве. В.Д. Поленов, завоевания художника в области колорита и пленэра. Наиболее крупные скульпторы второй половины XIX в.: М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин и др.

Западноевропейское и русское искусство XX в.

Рубеж XIX-XX века - эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в высшую стадию своего развития – империализм. Революции и мировые войны XX столетия. Подъем национально-освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры. Искусство XX века - переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово - видового состава изобразительного искусства. Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира. Тенденции развития современного мирового искусства – реализм, модернизм, постмодерн, масс-культура. Возникновение национальных школ, развитие международных движений. Образование крупных региональных общностей, соответствующих географическому делению стран света и создающих многоликую панораму национальных движений. Диахронный и синхронный процессы развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения. Художественные течения и группировки первой половины XX века. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к ультралевым лозунгам. Рост индивидуалистических тенденций, поиски художественных форм для отражения субъективного мировосприятия, культ самовыражения и утверждение принципа «свободы творчества». Противоречивое развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX в. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Группа «диких» (фовистов) во Франции - первое модернистическое направление XX века. Основные представители: А. Матисс, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Владик, А. Марке, Ж. Руо, Морис Утрилло. Декоративная красочность, плоскостность коврового изображения, поиски композиционного и ритмического единства. Эстетические принципы искусства Анри Матисса - лидера и ведущего представителя фовизма. Тема №14. История искусств стран Западной Европы начала XX века. Экспрессионизм. Экспрессионизм в Германии и особенности его развития. Обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической

цивилизации и порожденной ее противоречиями войны. Создание в Германии первой школы дизайна – Баухауз. Группы «Мост» и «Синий всадник». Основные представители этих объединений. Роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени». Творчество Отто Дикса. Социальная критика действительности. Тема войны в его произведениях живописи и графики. Деятельность Георга Гросса и его антимилитаристские серии. Творчество Кете Кольвиц и ее графические серии и циклы. Связь графики К. Кольвиц с прогрессивными революционными идеями эпохи. Скульптурные произведения Кольвиц. Живопись и графика Отто Нагеля, его портреты и пейзажи. Творчество бельгийского художника Франса Мазереля. Графические серии и живописные работы художника. Скульптура Э. Барлаха, связь его искусства с народными корнями. Социальная тема скульптурных композиций. Монументальные произведения Барлаха. Творчество Вильгельма Лембрука и особенности его образной трактовки в скульптурных произведениях. Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Альберто Джакометти. Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* – «жизненный»). Творчество Генри Мура - как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура от реальных форм до абстрактных. Творчество мастеров так называемой «парижской школы» (А. Модильяни, М. Шагал, Х. Сутин, М. Утрилло), создавших вариант «лирического экспрессионизма». Тема №15. История искусств стран Западной Европы начала XX века. Кубизм, футуризм, абстракционизм. Художественные особенности кубизма, интерес его представителей (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Гриз, Ж. Метсенже, Ф. Леже) к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Группы «Бато-Лавуар» и «Ла Пюто». Эволюция кубизма (аналитический и синтетический кубизм) к беспредметности. Творчество Пабло Пикассо - художника, определившего лицо западноевропейского искусства в период между двумя мировыми войнами. Антивоенная тема в творчестве Пикассо. Пуризм, его наиболее характерные представители: Ле Корбюзье, Шарлотта Перриан, Фернан Леже, Амеде Озанфан. Связь пуризма с конструктивизмом в архитектуре. Футуризм и его художественные принципы. Декларации и манифесты. Основные представители футуризма: Маринетти, Умберто Боччиони, Прамполини, Д. Северини, Д. Балла, К. Карра). Культ урбанизма, эстетизация индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города. «Метафизическая живопись» Джорджо де Кирико. Тема №16. История искусств стран Западной Европы первой половины XX века. Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм. Дадаизм и сюрреализм - новый этап в развитии искусства XX века. Возникновение дадаизма. Происхождение термина. Группа «Дада». Роль артистического клуба - кабаре «Клуб Вольтера». Основные теоретические и формальные принципы. Провозглашение антиэстетической программы контрискусства, отрицание враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности (М. Эрнс, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Г. Арп). Распространение дадаизма в европейских странах. Переход дадаизма на позиции сюрреализма. История возникновения сюрреализма. Опора на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества. Теория сюрреализма. Влияние философии интуитивизма А. Бергсона. Связь с философией Фрейда. Художественные принципы сюрреализма. Этапы развития. Опора на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества. Эволюция этого художественного направления. Издание журнала. Творчество С. Дали как наиболее концентрированное выражение искусства сюрреализма. Рост пессимистических и иррационалистических тенденций, наступление реакции после мирового экономического кризиса 1929-1930 гг. Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Шагал. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана – до позднейших разновидностей. Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного

(В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и «симультанные» окна Делоне. К. Малевич - лидер живописного движения «супрематизм». Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. *supremus* - наивысший) - разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник). «Архитектоны» Малевича и их роль в развитии современной архитектуры. Общественная и педагогическая деятельность Малевича в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. В. Татлин - лидер русского авангарда начала XX века, живописец, график, скульптор и его влияние на развитие конструктивизма. Рельефная беспредметность. Создание абстрактных живописных рельефов, вышедших из картинной плоскости в реальное пространство и ставших трехмерными подборками из разных и по-разному обработанных материалов. Использование в коллажах таких материалов как дерево, металлы, стекло, штукатурка, картон, левкас и др.; обработка поверхности шпаклевкой, вапами, припорошивание пылью и другими способами. Близость с работами К. Малевича и живописностью В. Кандинского. Педагогическая деятельность во ВХУТЕМАСе. Формирование Нью-йоркской школы или абстрактного экспрессионизма в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Развитие различных форм беспредметного искусства. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока - один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Марк Ротко - один из лидеров абстракционизма. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Концепция автоматического письма. Г. Гартунг - представитель экспрессивной знакописи. Марк Тоби – представитель абстрактной каллиграфии.

Русское и советское искусство XX века

Общая характеристика сложной, но отмеченной высочайшими достижениями русской культуры рубежа столетий. Борьба за обновление художественного языка. Стилистические направления и тенденции в русском изобразительном искусстве конца XIX - начала XX в. Широкое распространение пленэра, возросшая роль натурного этюда и этюдных форм. Импрессионизм и его национальные особенности. Поиски стиля. Стил модерн и его особенности. Тенденции символизма, выразившиеся в творчестве отдельных мастеров. Ведущая роль архитектуры в сложении этого стиля и менее определенная его выраженность в пластических искусствах. Основные задачи, художественный метод и национальные особенности «модерна» в русском изобразительном искусстве. Сближение различных форм художественного творчества - живописи, театра, музыки, поэзии, их общая направленность и одновременно, углубление специфики каждого вида искусства. Взаимопроникновение жанров. Стремление к синтезу искусств. Архитектура рубежа XIX и XX вв. Возрождение архитектуры в этот период. Ф.О. Шехтель - крупнейший представитель зодчества модерна. Интернациональный и национальный («неорусский») варианты модерна. Его представители. Неоклассицизм в архитектуре как антитеза модерну (И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, А. В. Щусев и др.). Скульптура конца XIX - начала XX в. Возрождение монументальной скульптуры П.П. Трубецким, Н.А. Андреевым и др. Искания А.С. Голубкиной, С.Т. Коненкова, А.Т. Матвеева и др. Историческая живопись. Традиции русской исторической картины. Поиски национального в этом жанре. Творчество А.П. Рябушкина и С.В. Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический пейзаж А.М. Васнецова. Роль пейзажа в искусстве конца XIX - начала XX в. Новое восприятие природы и поиски новых средств выражения (И.С. Остроухов). Творчество И.И. Левитана - высший этап в развитии пейзажа-картины. Левитан - создатель пейзажа-настроения. Идейная значительность пейзажей художника. Влияние Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. К.А. Коровин - представитель русского импрессионизма. Его особенности. Импрессионизм в творчестве И.Э. Грабаря, К.Ф. Юона. Другие направления пейзажной живописи, связанные с поисками эпического образа природы у А.А. Рылова, А.М.Васнецова. В.А. Серов. Репинские традиции в его творчестве. Влияние методов П.П.

Чистякова. Реализм и живописное новаторство ранних произведений художника. Поиски стиля в последующих произведениях Серова, сочетающиеся с психологической заостренностью в его портретах. Рисунки Серова и его графическое мастерство. Исторические композиции Серова - проблема монументальности и декоративности. Портретная живопись 1890 - 1917 гг. в работах С.В. Малютина, О.Э. Брза и др. М.А. Врубель - крупнейший живописец русского модерна. Соприкосновения с символизмом в литературе. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Его романтические устремления. Работа над образом Демона. «Пан», «К ночи», «Сирень» - произведения, отмеченные зрелостью художественной манеры живописца. Особенности художественной формы Врубеля. Рисунок, декоративные панно, театральные декорации. Работа Врубеля в области скульптуры и архитектуры. В.Э. Борисов-Мусатов как представитель символического искусства второго этапа. Отсутствие обращения к литературным прототипам. Монументально-декоративные искания Борисова-Мусатова. Его последователи, художники «Голубой розы». Мамонтовский художественный кружок и его художественные принципы. Декоративно-прикладное и декорационное искусство. Работы в этой области В.М. Васнецова, С.В. Малютина, К.А. Коровина, Е.Д. Поленовой, А.Я. Головина, М.А.Врубеля и др. Кустарное дело в Талашкино. Развитие принципов мамонтовского кружка. Художники и их произведения, созданные в Талашкино. Неорусский стиль. Тема 26. История русского искусства конца XIX –начала XX века Начало империалистического этапа в развитии капитализма в России. Мощный подъем рабочего движения, обусловивший последующие революционные события и крах самодержавной России. Революция 1905-1907 годов и ее значение для русской культуры. Реформа Академии художеств 1893-1894 годов, ее характер и результаты. Основные художественные группировки в этот период. Художественные школы. Отражение в искусстве русской революции 1905-1907 гг. Активизация художественной жизни России в конце XIX - начале XX века. Повышение интереса к искусству в широких кругах интеллигенции, увеличение количества меценатов. Передача Третьяковской галереи городу Москве в 1894 году, открытие Русского музея в Петербурге в 1898 году, возникновение ряда художественных музеев в губернских центрах. Первый и второй съезды русских художников (1894 и 1912 гг.). Общий демократический подъем 1890-х - начала 1900-х годов - почва для развития передовой русской художественной культуры. Воплощение новых героев в живописи, графике, скульптуре. Проблема реализма в русском искусстве конца XIX - начала XX века. Усложненность путей его развития, обусловленная сложными противоречиями в русской художественной культуре этого времени. Снижение интереса к социальной стороне изображаемой действительности и усиление лирического начала. Обостренное чувство живописно-пластической красоты мира. Изменение в иерархии жанров искусства. Возрастание роли пейзажа, натюрморта, портрета, исторической картины и снижение интереса к бытовому жанру. Бытовой жанр в живописи. Преодоление демократических традиций «младшими передвижниками». Появление новых приемов в живописи С.А. Коровина, С.В. Иванова, А.Е. Архипова, обусловившее их выход из «Товарищества...» и создание «Союза русских художников». Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова. Живопись Ф.А. Малявина. Н.А. Касаткин - художник российского промышленного пролетариата. Новаторский характер и жизненная основа его творчества, посвященного раскрытию образа русского рабочего класса. Серия работ о жизни и труде донецких шахтеров. Жанровые картины Касаткина. Психологизм в решениях бытовой темы. Тема революционной борьбы в творчестве Касаткина в 1905-1907 гг. Л.В. Попов (1873-1914). Русская деревня в творчестве Л.В. Попова. Образы революционных крестьян. Масштабность их пластической интерпретации. Творчество Н.К. Рериха - художника, писателя, ученого, публициста и его сложные образно-символические философские идеи в искусстве. Творчество А.Я. Головина и его роль станковым и театрально-декорационном искусстве. Д.Н. Кардовский и его художественно-педагогическая деятельность. Художественные объединения: «Товарищество передвижных художественных выставок», «Мир искусств», «Союз русских художников», «Новое общество художников» и др. Их роль в определении путей развития русского искусства. Издание многочисленных журналов по искусству. Художественное объединение «Мир искусства» и под тем же названием журнал как крупное эстетическое явление русской культуры рубежа веков, утвердившее в искусстве новые вкусы и проблематику. Программа, идейно-эстетическое направленность объединения. Роль мирискусников в осмыслении древнерусского искусства и искусства XVIII века, в развитии русской книжной графики, театрально-декорационной живописи.

Детская книга в творчестве мирискусников. Начало широкого эстетического движения, захватившего разнообразные области искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, музыка, театр), организация регулярных выставок произведений современных зарубежных и русских художников. Пропаганда на страницах журнала художественных достоинств русской старины, особенно - красот классического Петербурга. Прославление памятников русской культуры и зодчества, стремление к повышению профессионального качества русской живописи, расширение и укрепление ее традиций, прежде всего - национальных, восходящих к мастерам XVIII- первой половины XIX века. Обновление задач и приемов книжного искусства как одна из крупнейших заслуг объединения «Мир искусства». Забота мирискусников об оформлении книги в целом, включая шрифты, качество печати, общее полиграфическое исполнение изданий. Стремление обогатить отечественную полиграфию новейшими полиграфическими достижениями Запада. Участие в оформлении художественных журналов и книг. Роль журнала в пробуждении внимания художников и зрителей к ценностям традиционных сфер художественной культуры - декоративно-прикладному искусству. А.Н. Бенуа как живописец, график, театральный художник, критик и историк искусства. Работы К.А. Сомова, Л.С. Бакста, М.В. Добужинский, его графика и театральнореконструкция живопись. Произведения И.Я. Билибина. Дореволюционный период в творчестве Е.Е. Лансере, З.Е. Серебряковой, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Б.М. Кустодиева, А.Я. Головина, Н.К. Рериха. Искусство в годы революции 1905-1907 гг. Графика революционных журналов. Участие в них И.Я. Билибина, Б.М. Кустодиева, Е.Е. Лансере, Д.Н. Кардовского и др. Роль С. И. Дягилева (1872-1929) мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей. Тема №27. История русского искусства начала XX века (искусство предреволюционных лет) Влияние политической реакции на развитие русского искусства после поражения революции 1905-1907 гг. Роль собирателей Сергея Щукина и Ивана Морозова в формировании представлений о современном зарубежном искусстве в профессиональных художественных кругах российских столиц. Художественные течения и основные группировки художников. «Союз русских художников» (1903-1923) - крупнейшее художественное объединение, его формирование, борьба за единую творческую направленность. Расширение рамок пейзажной темы, активное использование элементов жанра и натюрморта. Стирание граней между натурным этюдом и сочиненной картиной. Дальнейшее развитие пленэрной живописи и использование достижений импрессионизма. Особенности композиции, живописи и колорита. Большая роль их художественного наследия в дальнейшем развитии русского искусства. Творчество ведущих художников «Союза русских художников»: С.А. Виноградова, С.Ю. Жуковского, А.М. Васнецова, Л.В. Туржанского, И.Э. Грабаря, К.Ф. Юона, Н.П. Крымова, И.И. Бродского, А.А. Рылова, и других. Достижения художников-реалистов и утверждавших лучшие национальные традиции русского искусства в новых условиях начала столетия. Значение их творчества и педагогической деятельности для формирования русской художественной культуры XX века. Художественное объединение «Голубая роза», его символистская направленность, обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля. Музыкально-ассоциативная линия символизма в творчестве П.В. Кузнецова, П. Уткина, Н. Милиотти, М.С. Сарьяна, Н.Н. Сапунова, Н.Н. Судейкина. Поиски выразительности через гротеск и цветовую интенсивность в искусстве Тонкость и декоративная красочность их живописных полотен. Творчество К.С. Петрова-Водкина и его связь с новым «Миром искусства». Традиции русской иконописи и раннего Возрождения в его искусстве. Торжественность и символизм его образов, их монументальность. Национальная окрашенность искусства. Художественное объединение «Бубновый взлет» и его творческие цели и задачи. Основные представители этого объединения: Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов, Александр Куприн и др. Соединение традиций европейского постимпрессионизма и городского русского фольклора, осмысление опыта Сезанна, обращение к натюрморту, пейзажу, портрету. Поиски сугубой материальности, весомости в передаче изображаемых ими предметов как реакция на художественные течения в живописи начала XX века, внимание к живописной культуре своих работ. Сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Обращение к примитивизму как способ обретения непосредственности и целостности художественного восприятия Художественные объединения: «Ослиный хвост», «Мишень» и их выставки. Примитивистские тенденции в творчестве их организаторов М.Ф.

Ларионова и Н.С. Гончаровой. «Лучизм» Ларионова как одна из разновидностей абстракционизма. Творчество Н.С. Гончаровой, обращение художницы к примитивизму и религиозному искусству, переосмысление опыта иконописи. Творчество А. Шевченко, М. Ле-Дантю, К. и И. Зданевичей. Экспрессионистические тенденции в русской живописи 1910-х годов. Творчество М. Шагала. Аналитическое искусство П. Филонова. «Союз молодежи» (1909-1916) - наиболее крупное объединение петербургского художественного авангарда, соединение с группой литературного футуризма.

Дизайн на заре технической цивилизации.

Определение термина «дизайн». Условия возникновения дизайна. Дизайн как профессия. Основные виды дизайнерской деятельности – индустриальный дизайн, дизайн среды, дизайн одежды и аксессуаров, графический дизайн, компьютерный дизайн. Первые теории дизайна. Идеи Рескина и практическая эстетика Земплера. Теоретические принципы современного дизайна – эстетическая привлекательность, комфорт, функциональность, эргономика, экология. Конструкция как художественная форма. Дизайн как летопись развития техники и технологий. Первые орудия и механизмы.

Промышленная революция в Европе. Техника как искусство.

Промышленная революция в Европе. Научно-технические изобретения XVIII-XIX вв. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании XIX в. Первые всемирные промышленные выставки – Лондон, Париж, Турин и др. М.Тонет, К.Бугатти. У.Моррис. Движение «За связь искусств и ремесел» (Эшби, Макмурдо, Дрессер, Нокс).

Научно-технические открытия и изобретения к. XVIII-н. XIX вв.

Стилиевые направления модерна – Гимар, «Группа четырех», Макинтош, Ван де Вельде, Орта. Венский Сецессион – Хофман, Мозер, Климт, Ольбрихт, Муха. Рационалистическая эстетика Вагнера. Творчество Гауди.

Новый художественный стиль в Европе на рубеже XIX-XX вв.

Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа. Салливен в Европе. Германский Веркбунд. Функционализм в Европе. Творчество Эйлин Грей, Ле Корбюзье. Модульор как метрическая система. Кубизм, футуризм, абстракционизм. Группа «Стиль» и ее предшественники (Эйссенлофель, Берлаге, Ван Дусбург, Ауд, Модриан, Ритвелл). Архитектоника, посуда. Советский агитфарфор Москвы и Петрограда (Суетин, Лепорская, Данько и др.). Теория органической архитектуры и дизайна. Алвар Аалто. Зарождение Фирменного стиля. Ранний американский функционализм. Творчество Райта и его теория органической архитектуры. Роль Малевича в становлении дизайна-супрематизм как новая форма художественного сознания. Скандинавский дизайн в XX в. А.Якобсон, Е.Сааринен, Алвар Аалто, Т.Вирккала, Х.Вагнер, К.Франк, Э.Арнино, В.Пантон, Хейккиля.

Дизайн XX века.

БАУХАУС: стиль, история немецкой школы и ее влияние на современный дизайн. Производственное искусство. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИИИ как первая школа дизайна в России. Учебные цели и структура. Деятельность Ладовского и Филиппова. Система подготовки дизайнеров после второй мировой войны в Европе и России. Дизайн СССР, ВНИИТЭ. Новые тенденции в организации городского пространства – парки культуры и отдыха. Формирование основных типов городских парков в СССР. Конструктивизм Татлина. Деятельность Родченко, Лисовского, Степановой, Поповой, Экстер. Московское метро 30-х – 50-х годов как дизайн-концепция. Самолет «Максим Горький», глассер-экспресс.

Различные течения в дизайне индустриального общества.

Концепция, восходящая к традициям функционализма. Дизайн - специфическая художественная профессия, область самовыражения художника, форма искусства. Промежуточная позиция между «анти-вещизм» дизайном Т.Мальдонадо и «Арт-дизайном» Г.Рида. Коммерческий дизайн.

Аксиморфологическая концепция дизайна. Принцип «открытой формы» художественного проектирования. Теория системного проектирования. Метод дизайн-программ.

Современные стилевые направления в дизайне.

Стиль высоких направлений – хай тек (Р.Роджерс, Р.Пиано). Дизайн и современные технологии. Постмодерн и дизайн (Х.Холляйн, А.Росси, М.Грейвс, Р.Вентури, Ш.Веверка, Ф.Старк и др.). Группы «Алхимия» и «Мемфис». Минимализм, брутализм. Эстетика в творчестве П.Навоне. Новая концепция Ф.Страка в организации пространства отелей в 80-90-е гг. Идеи системного подхода в дизайне. Теория «хорошего дизайна» и «красивой формы» - создание изделий, пленяющих воображение, приносящих наслаждение, удобных, надежных.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Задания для текущего контроля

Пример контрольной работы № 1

1. Творчество Рембрандта ван Рейна.
2. Творчество Жака Калло.
3. Архитектура Киевской Руси, первые христианские храмы, их конструкция. София Киевская. Система расположения мозаик и росписей.
4. Русская архитектура первой трети XVIII века (Трезини, Леблон, Зарудный, Еропкин, Земцов, Коробов и др).
5. Контрольные иллюстрации (определить жанр, период, эпоху, культуру, автора и название произведений).

Пример контрольной работы № 2

1. Товарищество передвижных художественных выставок и его влияние на демократизацию русского искусства второй половины XIX века
2. Плакат периода революции и гражданской войны 1917-1922 гг.
3. Станковая графика в годы Великой Отечественной войны.
4. Искусство 1960-х годов. Сложение «сурового» стиля. Основные представители
5. Контрольные иллюстрации (определить жанр, период, эпоху, культуру, автора и название произведений).

Оценка контрольной работы производится по шкале «зачтено» / «не зачтено».

Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к зачету, 5 семестр:

1. Группа «диких» (фовисты). Декоративные искания, интерес к живописноколористическим проблемам. Основные представители: Анри Матисс, А. Марке, Рауль Дюфи, Морис Вламинк, Андре Дерен, Мориса Утрилло.
2. Экспрессионизм, как художественное направление. Общая характеристика, основные представители: Кете Кольвиц, Отто Дикс, Георг Гросс, Эрнст Барлах, Отто Нагель, Эмиль Нольде, Лембрук, Ф. Мазерель.
3. Кубизм как художественное направление. Стадии развития. Основные представители (П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже).
4. Футуризм как художественное направление. Основные представители (Маринетти, Боччиони, Карра, Прамполини, Северини).
5. Развитие скульптуры начала XX века (произведения А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспю, Д. Манцу).
6. Монументальное искусство Мексики. Творчество Диего Риверы, Хосе Ороско.
7. Давида Сикейроса.

8. Дадаизм и сюрреализм. Связь с философскими теориями А. Бергсон, З. Фрейда. Художественные принципы сюрреализма. Основные представители сюрреализма (Дали, Эрнст, Танги, Магрит).
9. Абстракционизм как художественное направление. Основные этапы его развития.
10. Разновидности абстракционизма. Теоретики абстракционизма.
11. Главные представители абстракционизма (В. Кандинский, К. Малевич, М. Шагал, П. Мондриан).
12. «Новая вещественность» и «риджинализм». Основные его представители.
13. Неореализм в изобразительном искусстве. Основные его тенденции, принципы, социальная направленность. Национальные варианты неореализма. Ведущие мастера неореализма: А. Фужерона, Б. Таслицкого, Ренато Гуттузо, Армандо Пиццинато.
14. Поп-арт как художественное направление. Главные его представители (Р. Ротенберг, Джонс и др.).
15. Оп - арт (оптическое искусство), его художественные принципы и главные представители оп-арта (Б. Рили, В. Вазарели, Я. Агам, Ж. Стен, Д. Стил).
16. Кинетическое искусство, его смыкание с оп-артом. Основные представители: Тигли, Н. Неффер.
17. «Новая волна» авангарда и его разновидности: «минимальное искусство», «концептуальное искусство», «земляное искусство».
18. Гиперреализм как художественное направление. Представители.
19. Трансавангард и основные его тенденции.

Вопросы к экзамену, 6 семестр

1. Определение термина "Дизайн".
2. Основные виды дизайнерской деятельности.
3. Идеи Рескина и практическая эстетика Земплера.
4. Торетические принципы современного дизайна.
первые орудия труда и механизмы. первые понятия об удобстве. Ремесленное производство в Средние века. предпосылки создания машинной техники.
5. Промышленная революция в Европе. Научно-технические изобретения 18-19 веков.
6. Теоретические принципы современного дизайна.
7. Первые всемирные выставки.
8. Уильям Моррис. Движение "За связь искусства и ремесел" (Эшби, Макмурдо, Дрессер, Орта).
9. Стилиевые направления модерна - Гимар, "Группа четырех", Макинтош, Ван де Вельде, Орта.
10. Венцикий Сецессион - Хофман, Мозер, Климт, Ольбрих, Муха.
11. Рационалистическая эстетика Вагнера. Творчество Гауди.
12. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа. германский Веркбунд.
13. Функционализм в Европе. Творчество Эйлин Грей, Ле Корбузе, Модуло как метрическая система.

Вопросы к экзамену, 7 семестр

1. "Франкфуртская кухня" Шютте-Лихотски, поселок "Вейсенхоф" Миса Ван дер Роэ.
2. Художественный авангард в Европе начала 20 века. Кубизм, футуризм, абстракционизм.
3. Группа "Стиль" и ее предшественники (Эйссенлофель, Берлаге, Ван Дусбург, Ауд, Мондриан, Ритвельд).
4. Роль Малевича в становлении дизайна - супрематизм как новая форма художественного сознания.
5. Особенности развития послевоенного дизайна в Америке и Европе.
6. Творчество Райта и его теория органической архитектуры.
7. Скандинавский дизайн 20 века Алвар Аалто.

8. Баухаус как первая школа дизайна. История возникновения и развития, основные педагогические принципы.
9. Деятельность Гропиуса, Брейера, Мис Ван дер Роэ, Шлиммера, Кандитского.
10. ВХУТЕМАС и ВХЕТУИИ как первая школа дизайна в России, деятельность Ладовского и Филиппова.
11. Производственное искусство. Конструктивизм Татлина. Деятельность Родченко, Лисицкого, Степановой, Поповой, Экстер.
12. Системы подготовки дизайнеров после второй мировой войны в Европе и в России. Ульяновская школа.
13. Стиль высоких технологий - хай тек в 80-е гг.
14. Постмодерн и дизайн.
15. Минимализм.
16. Брутализм.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

	Формулировка задания (2-3 примера)	Вид и способ проведения промежуточной аттестации	Критерии оценивания и шкала оценивания
ОПК-8.1 Приводит объяснение целей, задач, этапов, закономерностей и принципов организации педагогической деятельности	Индивидуальный контроль знаний по всем темам.	Тесты, коллоквиумы, дискуссии, проекты.	Знание характерных особенностей искусства разных исторических эпох – 65-80 баллов.
ОПК-8.3 Применяет специальные научные знания для анализа эффективности своей педагогической деятельности	Фронтальный контроль знаний по всем темам.	Тесты, коллоквиумы, дискуссии, проекты, семинарские занятия	Знание процессов, влияющих на формирование эстетических взглядов: 80-100 баллов.
	Соответствие примененных стилей поставленным задачам при выполнении работ	Тесты, коллоквиумы, дискуссии, проекты, семинарские занятия	Умение определять стилевые особенности в искусстве разных эпох: 65-80 баллов. Умение использовать знания в творческой и профессиональной работе: 80-100 баллов.
	Словарный диктант по терминам.		Владение искусствоведческой терминологией: 65-80 баллов
	Анализ произведения изобразительного искусства и архитектуры.	Тесты, коллоквиумы, дискуссии, проекты	Владение навыками анализа произведения изобразительного искусства: 80-100 баллов

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	ОПК-8.1 Приводит объяснение целей, задач, этапов, закономерностей и принципов организации педагогической деятельности	Знать: способы и методы применения в профессиональной деятельности знаний, в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна. Уметь: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности Владеть: навыком применения знаний в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности.
	ОПК-8.3 Применяет специальные научные знания для анализа эффективности своей педагогической деятельности	Знать: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с эстетическими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рекомендуемая литература

Шифр	Основная литература
Л.1.1	Паниотова Т.С., Коробова Г.А., Корсикова Л.И., Штомпель Л.А., Липец Е.Ю., Чичина Е.А., Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино, Санкт-Петербург: Планета музыки, 2024, ISBN: 978-5-507-48802-5, URL: https://e.lanbook.com/book/366284
Л.1.2	Кузвесо́ва Н.Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534-18343-6, URL: https://urait.ru/bcode/534823
Л.1.3	Шер Я.А., Первобытное искусство, Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011, ISBN: 978-5-8353-1129-3, URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232654
	Дополнительная литература
Л. 1.4	Редин Е.К. История искусства и русские художественные древности [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 20 с. URL: https://e.lanbook.com/book/93954
Л.1.5	Печенкин И. Е. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин.- М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978- 5-905554-11-7 URL: http://znanium.com/go.php?id=480079
	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
1.	Гавриляченко С. Рисунок «Академический» и рисунок «Творческий» [Электронный ресурс]// Вопросы современной художественной школы: статья. – URL: http://www.artinst.narod.ru/article/Risunok/page_01.htm
2.	Основы учебного академического рисунка [Электронный ресурс]// статья. – URL: http://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html

3.	Теория дизайна. Академический рисунок [Электронный ресурс]// статья. – URL: http://romanova.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=85&limitstart=1
4.	Уроки рисунка [Электронный ресурс]// Академический рисунок (из собрания Академии Художеств в Санкт-Петербурге):статья. – URL: http://www.grafik.org.ru/academia.html
5.	History of Graphic Design [Электронныйресурс] // Encyclopedia, 2000. – URL: http://www.designhistory.org

Перечень программного обеспечения

1	Google Chrome
2	SMART Notebook
3	RStudio
4	R for Windows
5	Adobe Acrobat Reader
6	WinDjView

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные

1	Репозиторий ТвГУ
2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы)
3	ЭБС IPRbooks
4	ЭБС "ЮРАЙТ"
5	ЭБС Лань
6	«Знаниум»

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудит-я	Оборудование
1-205	комплект учебной мебели, переносной ноутбук, экран настенный

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические материалы позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс освоения учебного материала. Методические материалы могут быть представлены в виде:

- вопросов для подготовки к зачету/экзамену;
- электронных презентаций;
- рекомендаций по подготовке к разным видам учебных занятий (в т.ч. тематика, контрольные вопросы и задания для семинарских/практических занятий /лабораторных работ);
- рекомендаций по самостоятельной работе (темы, вопросы и т.д.);
- примерной тематики курсовых работ, рефератов, эссе и рекомендаций по их выполнению;
- иное.

При наличии отдельно изданных методических пособий по дисциплине приводятся ссылки на ресурс или их выходные данные.