

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Институт музыкального и художественного образования имени
Джульетты Якубович

Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор института музыкального и
художественного образования имени
Джульетты Якубович

Кондратенко А.П.

«11» декабря 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Курс 1-2

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, и профилю Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.02.2018 № 121 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ:

Преподаватель кафедры художественного образования Киселёва Екатерина Васильевна.

Утверждена на заседании кафедры художественного образования.

Протокол от «9» декабря 2024 г. № 5/1

Заведующий кафедрой

художественного образования

(подпись)

Кондратенко А.П.

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии института музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «11» декабря 2024 г. № 4

Председатель учебно-методической комиссии института музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

(подпись)

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

(подпись)

Савенков В.В.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели изучения дисциплины: овладение компетенциями в процессе освоения студентами знаний о закономерностях развития западноевропейского искусства, этапов, периодов становления систем художественного-образного видения мира в разные эпохи, у разных народов и формировании навыков художественного восприятия произведений западноевропейского искусства.

Задачи:

- формирование общего представления о ходе развития западноевропейского искусства;
- освоение стилей художественных произведений Западной Европы в единстве содержания и формы, основных историко-художественных сведений и теоретических понятий;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами искусствоведческих источников, поиска и систематизации информации, навыками анализа памятников культуры и произведений искусства;
- развитие нравственного и эстетического чувства, обогащение и углубление внутреннего духовного мира студентов, пробуждение интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мирового искусства;
- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;
- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «История Западноевропейского изобразительного и декоративно-прикладного искусства» входит в обязательную часть (Предметно-методический модуль) дисциплин подготовки студентов, изучается на 1-2 курсе в 1-4 семестрах.

Необходимыми условиями для освоения учебной дисциплины являются: знания основных памятников культуры и искусства, а также творчество выдающихся мастеров мирового и отечественного искусства; умения собирать, структурировать и излагать (письменно и устно) материал по проблемам истории изобразительного искусства; навыки определения художественных приёмов в произведениях живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Живопись», «Рисунок», «Скульптура и пластическая анатомия» и служит основой для дальнейшего освоения дисциплин «Мифологические сюжеты в изобразительном искусстве», «Анализ и интерпретация произведений искусства» и служит основой для дальнейшего освоения дисциплин профессионального цикла, где необходимо знание принципов решения различных художественных задач и умение применять их в художественной деятельности.

Дисциплина используется при формировании содержания итоговой государственной аттестации.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Универсальные		
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	<p>УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям Отечества.</p> <p>УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции.</p> <p>УК-5.4. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера.</p>	<p>Знает: основные этапы истории мировой культуры и искусства, понятийно-категориальный аппарат науки о культуре.</p> <p>Умеет: оценивать общие и уникальные черты локальных культур, сопоставлять традиции различных культур, зафиксированные в произведениях изобразительного искусства.</p> <p>Владеет навыками: квалифицированного зрителя, воспринимающего культурное разнообразие общества, запечатленное в произведениях изобразительного искусства.</p>
Общепрофессиональные		
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.	<p>ОПК-8.1. применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области.</p> <p>ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания</p>	<p>Знает: этапы развития мировой художественной культуры.</p> <p>Умеет: осуществлять различные виды анализа и интерпретации смысла художественных произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах; применять полученные знания в профессиональной педагогической деятельности в соответствии с профилем подготовки.</p>

	предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса.	Владеет навыками: работы с различными художественными произведениями.
Профессиональные		
ПК-3. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.	<p>ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).</p> <p>ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.</p> <p>ПК-3.3. знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения.</p>	<p>Знает: способы интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности.</p> <p>Умеет: использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.</p> <p>Владеет навыками: освоения и использования теоретических знаний и практических умений и навыков в предметной области при решении профессиональных задач.</p>

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего	Объем часов / зачетных единиц				
		Очная форма				Очно-заочная форма / Заочная форма
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	
Общая трудоемкость дисциплины	288 ч.	72 часа 2,0 зач.ед.	72 часа 2,0 зач.ед.	72 часа 2,0 зач.ед.	72 часа 2,0 зач.ед.	-
Обязательная аудиторная нагрузка (всего часов), в том числе:	96	24	24	24	24	-
Лекции	32	8	8	8	8	-
Семинарские занятия	-	-	-	-	-	-
Практические занятия	64	16	16	16	16	-
Лабораторные работы	-	-	-	-	-	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-	-	-	-	-
Другие формы	-	-	-	-	27	-

организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)						
Самостоятельная работа студента (всего часов)	165	48	48	48	21	-
Форма аттестации		-	-	-	экзамен	-

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

1 семестр

Тема 1. Основные понятия изобразительного искусства. Введение в историю искусств. Искусство первобытной эпохи.

Основные понятия изобразительного искусства. Введение в историю искусства. Искусство как особая сфера культуры. Истоки и специфика. Основные теории происхождения. Классификация искусства. Виды и жанры искусства.

Функции и задачи искусства. Виды и жанры. Классификация искусств. Язык искусства. Стилль, направление, течение, школа. Специфика живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Основные жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический и библейско-мифологический жанр). Виды скульптуры. Виды графики. Декоративно-прикладное искусство, русские традиционные промыслы.

История изобразительного искусства первобытного общества. Искусство эпохи мезолита. Искусство эпохи неолита.

Складывание и развитие культуры первобытной эпохи. Периодизация первобытной культуры. Особенности развития первобытного искусства: палеолит, мезолит, неолит, бронзовый век, железный век.

Тема 2. История изобразительного искусства стран Древнего Востока.

История изобразительного искусства Древнего Египта.

Особенности культуры и искусства древних цивилизаций. Особенности искусства Древнего Египта, значение канона. Египетское искусство периода раннего, среднего и позднего царства: пирамиды, храмовая архитектура, росписи храмов и гробниц, скульптура. Значение древнеегипетского искусства для развития европейской культуры и искусства.

История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья).

Открытие и изучение художественной культуры Передней Азии. Экологические особенности региона и их роль в развитии очагов цивилизации. Своеобразие формирования классовых обществ на территории Передней Азии. Общинные божества. Строительство «домов бога». Зиккураты Шумера, Аккада, Вавилона. Посвятительный характер скульптуры. Появление рисуночного письма и развитие искусства. Главные темы искусства: верования, религиозные действия и земные деяния правителя. Идея величия обожествленного государя.

Устойчивость иконографии и специфика канона.

Тема 3. История изобразительного искусства Древней Греции.

Особенности искусства Древней Греции. Храмовая архитектура: виды ордоров и храмов (ионический, дорический, коринфский стиль). Храмовый комплекс Акрополь. Греческие амфитеатры. Синтетический характер древнегреческого искусства. Развитие скульптуры: пластика периода архаики, классики, эллинизма (особенности, скульпторы, памятники). Влияние греческого искусства на римское искусство и его значение для развития европейской культуры и искусства.

Тема 4. История изобразительного искусства Древнего Рима.

Отличительные особенности древнеримского искусства. Архитектура Древнего Рима: храмы, римские форумы, термы, виллы, триумфальные арки, зрелищные сооружения. Инженерная мысль древних римлян: дороги, крепостные сооружения, акведуки. Стили декоративных росписей Помпеи. Древнеримская скульптура. Римский портрет как явление мировой пластики.

2 семестр

Тема 1. Искусство Византии.

Византийское искусство в эпоху Юстиниана (2 – 6 вв.).

Исторические особенности формирования Византийской Империи, их влияние на культуру Византии. Христианство как доминанта художественной культуры. Византийский канон. Крестовокупольный храм. Базилика. Иконопись, фреска и мозаика. Византийская культура как основа формирования древнерусского искусства.

Византийское искусство македонской династии (867 – 1057), династии Комнинов (1057 – 1185), династия Палеологов (1261– 1453)

Расцвет феодализма в Византии XI–XII вв. Государство этого периода, борьба с внешними врагами, блестящий расцвет культуры и искусства. Византийская архитектура комниновского периода. Монастырское зодчество. Сложение типа «приходской» церкви в городской среде. Монументальное искусство. Мозаики Софии Константинопольской. Иконография и роль христианских канонов. Абстрактно-символическое и реальное в средневековой византийской живописи. Работы византийских мастеров за пределами Византии.

Период иконоборчества. Победа иконопочитателей и формирование канона иконописного изображений. Искусство Комниновского, Македонского, Палеологовского Возрождений

Тема 2. Средние века. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.). Скульптура и живопись романского периода.

Средневековье как новая ступень художественного мышления. Периодизация средневекового искусства. Раннехристианский период.

Эпоха Средневековья и её место в историческом процессе. Особенности и значение средневекового искусства. Мирозерцание средневекового человека. Сложение духовной культуры западноевропейского средневековья в результате столкновения и взаимодействия культур «варварских» народов, античного

наследия и Востока. Роль католической религиозной идеологии в этом процессе. Хронология и периодизация искусства Западной Европы в средние века – дороманский («меровингский»–VI-VII вв., «каролингский»–VIII-IX вв.), романский (XI-XII вв.) и готический (XIII-XIV вв.) периоды. Подвижность хронологических рамок в пределах региона и по отношению к разным видам искусства.

Происхождение терминов «романский». Романское искусство как искусство эпохи развитого феодализма. Общность основных черт романского стиля для всех стран Западной Европы и различие отдельных приемов в местных школах. Строительные приемы, типы сооружений и основные стилистические черты в романской архитектуре. Рельеф как характерный для романского периода вид скульптуры, его связь с архитектурой и обусловленность плоскостными формами последней. Идеологические и декоративные функции скульптуры.

Тема 3. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.) Особенности готического стиля Франции, Германии и Англии.

Готика как искусство периода роста городских коммун. Усиление в готике рационализма и реалистических тенденций как результат воздействия идеологии бюргерства. Доминирующая роль архитектуры и её влияние на развитие изобразительного искусства. Соединение монументально-конструктивного и декоративного начала в образном строе готического храма.

Тема 4. Итальянское Возрождение. Проторенессанс (2-я половина XIII века –XIV век). Искусство Раннего Возрождения. (XV век).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII – XIV вв. Джотто – реформатор итальянской живописи треченто. Влияние Джотто на развитие монументальной и станковой живописи Италии. Итальянская скульптура XIII – XIV вв. (Никколо и Джованни Пизано). Художественное своеобразие сиенской школы треченто. Творчество Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо и Пьетро Лоренцетти. Позднегоготическое искусство Италии рубежа XIV-XV вв.

Расцвет итальянских городов-государств. Особенности исторического развития отдельных областей Италии и обусловленные этим возникновение местных школ. Флоренция – центр итальянского искусства XV в. Формирование городских ансамблей. Крупнейшие мастера архитектуры (Брунеллески, Микелоццо, Альберти). Донателло – глава нового реалистического направления в скульптуре. Боттичелли и Пьеро делла Франческа – крупнейшие живописцы Флоренции XV в. Тирания Медичей. Лоренцо Великолепный и его двор.

3 семестр

Тема 1. Искусство Высокого Возрождения (90-е года XV века – первая четверть XVI века). Искусство Позднего Возрождения. Маньеризм (вторая половина XVI в. – первая треть XVII века).

Кульминация великой культуры Возрождения. Роль Рима, Венеции и Флоренции в политической и культурной жизни Италии, уменьшение значения локальных школ. Новый тип художника-титана, его многосторонность.

Утверждение в искусстве гуманистического идеала гармонически развитого, прекрасного человека. Стройность, логическая ясность композиционных построений произведений и высокое мастерство их исполнения. Высшее достижение синтеза искусств. Качественно новый скачок художественной теории, её глубокий гуманизм.

Венецианская школа XVI в. Роль Джорджоне в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции. Творчество Тициана, его жизнеутверждающий, гедонистический характер. Колоризм Тициана, полнокровность его художественного языка. Тициан – портретист. Венецианское искусство в конце XVI в. Творчество Я. Тинторетто и П. Веронезе. Брешианская школа.

Экономический, политический и идейный кризис в Италии в конце XVI в. Маньеризм и протобарокко как эпилог развития ренессансной художественной культуры.

Тема 2. Искусство Северного Возрождения.

Искусство Возрождения в Нидерландах. Творчество братьев Ян ван Эйк и Хуберт ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший.

Специфика Возрождения в странах Северной Европы (Голландия, Германия, Франция). Утверждение в искусстве бесконечного многообразия и красоты земной жизни, как проявления божественного порядка. Человек как равноправная часть прекрасной действительности. Приобщение художников Северного Возрождения к достижениям итальянского искусства и проблема сохранения национальных традиций. Крупнейшие мастера Северного Возрождения.

Искусство Возрождения в Германии. Творчество Альбрехта Дюрера.

Исторические особенности политического и культурного развития Германии на рубеже XV– XVI вв. Альбрехт Дюрер – ведущий представитель немецкого Возрождения. Связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии, интерес художника к достижениям ренессансного искусства Италии. Живописные и графические произведения Дюрера. Дюрер – рисовальщик. Творчество М. Грюневальда, Л. Кранаха, Г. Гольбейна Младшего. Портреты и рисунки Г. Гольбейна.

Тема 3. История искусства стран Западной Европы нового времени XVII вв. Барокко. Классицизм.

Общая характеристика европейского искусства XVII века.

Общая характеристика эпохи. Достижения западноевропейской культуры XVII в. Подъём точных и естественных наук. Развитие философии, литературы, театра, музыки.

Западноевропейское искусство XVII века как новая ступень художественного сознания, отражающая содержание исторического процесса. Основные стили и направления. Барокко. Классицизм. Реализм. Складывание национальных художественных школ в Италии, Франции, Голландии, Фландрии, Испании. Жизнь и творчество великих мастеров XVII века

Искусство Италии XVII века – первой половины XVIII вв. Искусство Испании в XVII веке.

Утверждение барокко в архитектуре и изобразительном искусстве Италии. Барочный синтез искусств. Архитектура барокко. Творчество Карло Мадерны, Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. 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.

Искусство Франции XVII в. Архитектура, скульптура, живопись.

Франция – классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургии, архитектура и изобразительное искусство). Классицизм – ведущий стиль французского искусства XVII в. Никола Пуссен – основоположник классицизма в европейской живописи. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Мифологические и исторические картины. Образ мира в пейзажах. Пуссен – рисовальщик. Влияние творчества Пуссена на европейскую живопись XVIII–XIX вв. Классицистический пейзаж в творчестве Клода Лоррена.

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 (Л. Лево, А. Ленотр, Ж. А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Тема 4. Искусство Нидерландов XVII века.

Фламандское искусство XVII – нач. XVIII вв.

Черты народности, жизнерадостная цельность восприятия мира во Фламандском искусстве. Формирование барочного типа церковного зодчества и алтарной композиции во фламандском искусстве. Преобладание аллегорических циклов в дворцовых интерьерах. П.П. Рубенс – ведущий мастер европейского искусства XVII в. Основные вехи творческой биографии. Чувственно-земная интерпретация христианской легенды в алтарных композициях антверпенского собора. Роль античной темы в творчестве Рубенса. Раскрытие в творчестве Рубенса могучих и полнокровных сил бытия. Исторические циклы Рубенса, природа его аллегорий. Образ природы в творчестве Рубенса. Рубенс как глава фламандской школы живописи.

Искусство Голландии XVII – нач. XVIII вв.

Образование Голландии. Расцвет экономики и торговли, подъем национальной культуры, развитие науки и материалистической философии. Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Укрепление реалистических тенденций. Развитие бытового и портретного жанров, пейзажа и натюрморта (проблема художественной специализации).

Историческая периодизация голландского искусства XVII в. 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. Голландский натюрморт, его основные виды и художественная специфика (натюрморты П. Клааса, В. Хеды, А. Бейерема и В. Кальфа).

Творчество Рембрандта Херменсаван 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.

4 семестр

Тема 1 . Западноевропейское искусство XVIII в.

Особенности становления и развития стиля Рококо. Искусство Франции.

Историческая периодизация и основные художественные центры европейского искусства XVIII в. Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Общоевропейское значение французской культуры и искусства. Стилистическое многообразие французского искусства (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм и предромантизм). Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720 – 1740 гг.

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. Ватто – рисовальщик. Расцвет стиля рококо во французской живописи 1730 – 1740 гг. Франсуа Буше. Его творчество «первого художника» двора Людовика XV. Эволюция искусства рококо в творчестве Оноре Фрагонара. Предромантические черты портретного творчества Фрагонара. Архитектурные пейзажи Юбера Робера.

Искусство стиля рококо в Италии, Англии.

Экономический и политический упадок итальянских государств. Рим – центр европейской художественной жизни XVIII в. Венецианская художественная школа XVIII в. Творчество Себастьяно Риччи и Джованни Баттиста Пьяццетты. 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 Л. Карлевариса, А. Каналетто и Б. Белотто. Поэтические городские пейзажи Франческо Гварди, особенности его живописной системы. Значение венецианского колоризма для европейской живописи XVIII–XIX вв.

Революция 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. 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. Кентэ, Дж. Джиббса, Р. Адама.

Тема 2. Искусство Западной Европы первой половины XIX в.

Искусство стиля классицизм и романтизм в странах Западной Европы первой пол. XIX в. Архитектура, скульптура, живопись.

Стиль ампира в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира. Развитие парадного портрета (творчество Франсуа Жерара).

Революционный классицизм Жака Луи Давида, его связь с идеями французской революции 1789 г. Классицизм Жака Луи Давида времен директории и империи. Поздние портреты Давида. Романтизм – мировое идейно-художественное движение. 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.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. 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. Живописное новаторство Камиля Коро и создание пейзажа настроения.

Романтизм в Англии (пейзажи Джозефа Уильяма Тернера и Джона Констебля) и в Германии (творчество Филиппа Отто Рунге и Каспара Давида Фридриха).

Реализм. Критический реализм. Барбизонская школа.

Реализм – ведущее направление в европейской литературе и изобразительном искусстве второй половины XIX в. Социально-критический характер творчества Оноре Домье. Политическая и бытовая сатира, рисунки, карикатуры и живопись Домье. Гюстав Курбе – глава реалистического

направления. Его борьба против салонно-академического искусства. Значение искусства Курбе для развития реалистического направления в странах Европы. Становление реалистического национального пейзажа в творчестве представителей так называемой барбизонской школы, их поиски в области пленэрной живописи. Реализм в искусстве Германия (творчество А. Менцеля, В. Лейбля и М. Либермана).

Тема 3. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.

Искусство импрессионизма. Творчество выдающихся представителей направления Клод Моне, Эдуард Мане, Альфред Сислей, Огюст Роден.

Расцвет салонного искусства. Рост условно-стилизаторских и мистико-символических тенденций. Бунт молодого поколения французских художников против салонного искусства. Эстетическая программа и живописная система импрессионизма. Поиски новых выразительных возможностей живописи для передачи изменчивых состояний природы, освещения, цвета. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, Э. Дега. Реалистические и символические основы искусства Огюста Родена, его влияние на развитие европейской скульптуры XX в.

Искусство постимпрессионизма. Творчество выдающихся представителей направления Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген.

Постимпрессионизм в искусстве рубежа XIX— XX вв. Аналитический реализм Жоржа Сера и Поля Синьяка. 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.

Тема 4. Западноевропейское искусство рубежа XIX –XX вв.

Стиль Модерн в архитектуре, скульптуре, живописи, декоративно – прикладном искусстве.

Формирование художественной культуры XX века, основные этапы. Формирование новой картины мира в начале XX в. Влияние научно-технического прогресса на культуру столетия. Основные направления в искусстве начала XX века. Стиль модерн в странах Европы. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX– XX вв. Идея синтеза искусств под эгидой архитектуры. Отход от эклектики, поиски индивидуальных архитектурных и планировочных решений.

Сущность и характерные черты искусства модернизма. Основные художественные стили эпохи модернизма.

Противоречивое развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX в. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Кубизм, фовизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм.

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная

			форма / заочная форма
1 семестр			
1.	Тема 1. Основные понятия изобразительного искусства. Введение в историю искусств. Искусство первобытной эпохи.	2	-
2.	Тема 2. История изобразительного искусства стран Древнего Востока.	2	-
3.	Тема 3. История изобразительного искусства Древней Греции.	2	-
4.	Тема 4. История изобразительного искусства Древнего Рима.	2	-
Итого за семестр:		8	-
2 семестр			
1.	Тема 1. Искусство Византии.	2	
2.	Тема 2. Средние века. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.). Скульптура и живопись романского периода.	2	
3.	Тема 3. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.) Особенности готического стиля Франции, Германии и Англии.	2	
4.	Тема 4. Итальянское Возрождение. Проторенесанс (2-я половина XIII– XIV вв.). Искусство Раннего Возрождения. (XV в.).	2	
Итого за семестр:		8	
3 семестр			
1.	Тема 1. Высокого Возрождения (90-е года XV века – первая четверть XVI века). Искусство Позднего Возрождения. Маньеризм (вторая половина XVI в. – первая треть XVII века)	2	
2.	Тема 2. Искусство Северного Возрождения	2	
3.	Тема 3. История искусства стран Западной Европы нового времени XVII вв. Барокко. Классицизм.	2	
4.	Тема 4. Искусство Нидерландов XVII века	2	
Итого за семестр:		8	
4 семестр			
1.	Тема 1. Западноевропейское искусство XVIII в.	2	
2.	Тема 2. Искусство Западной Европы первой половины XIX в.	2	
3.	Тема 3. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.	2	
4.	Тема 4. Западноевропейское искусство рубежа XIX – XX вв.	2	
Итого за семестр:		8	
Итого:		32	

4.3. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная

			форма / заочная форма
1 семестр			
1.	Тема 1. Основные понятия изобразительного искусства. Введение в историю искусств. Искусство первобытной эпохи.	4	-
2.	Тема 2. История изобразительного искусства стран Древнего Востока.	4	-
3.	Тема 3. История изобразительного искусства Древней Греции.	4	-
4.	Тема 4. История изобразительного искусства Древнего Рима.	4	-
Итого за семестр:		16	-
2 семестр			
1.	Тема 1. Искусство Византии.	4	
2.	Тема 2. Средние века. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.). Скульптура и живопись романского периода.	4	
3.	Тема 3. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.) Особенности готического стиля Франции, Германии и Англии.	4	
4.	Тема 4. Итальянское Возрождение. Проторенесанс (2-я половина XIII – XIV вв.). Искусство Раннего Возрождения. (XV век).	4	
Итого за семестр:		16	
3 семестр			
1.	Тема 1. Высокого Возрождения (90-е года XV века – первая четверть XVI века). Искусство Позднего Возрождения. Маньеризм (вторая половина XVI в. – первая треть XVII века)	4	
2.	Тема 2. Искусство Северного Возрождения	4	
3.	Тема 3. История искусства стран Западной Европы нового времени XVII вв. Барокко. Классицизм.	4	
4.	Тема 4. Искусство Нидерландов XVII века	4	
Итого за семестр:		16	
4 семестр			
1.	Тема 1. Западноевропейское искусство XVIII в.	4	
2.	Тема 2. Искусство Западной Европы первой половины XIX в.	4	
3.	Тема 3. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.	4	
4.	Тема 4. Западноевропейское искусство рубежа XIX – XX вв.	4	
Итого за семестр:		16	
Итого:		64	

4.5. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела / темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Очно- заочная форма / заочная форма
1 семестр				
1.	Тема 1. Основные понятия изобразительного искусства. Введение в историю искусства. Искусство первобытной эпохи.	Самостоятельная работа студента: конспектирование с комментариями (анализ текста): Первобытное искусство и первобытная магия Искусство бронзового века. Искусство древних скифов Индивидуальная самостоятельная работа в виде выполнения упражнений, решения ситуаций, задач: На основе работы с источниками определите формы религии, которые существовали в первобытном обществе. Охарактеризуйте каждую из них, выявите особенности каждой	16	-
2.	Тема 2. История изобразительного искусства стран Востока.	Самостоятельная работа студента: Выполнение таблицы: составить таблицу основных периодов развития египетского искусства; выделить в них памятники искусства каждого периода. Выполнение конспектов по темам: Рельефы древнего Египта	16	-
3.	Тема 3. Античное искусство.	Самостоятельная работа студента: Индивидуальная самостоятельная работа в виде выполнения упражнений, решений ситуаций, задач по теме: Крито-микенское искусство: общий обзор и характеристика достижений. Конспект: Мозаика и фреска в античном искусстве Тема. Искусство Древнего Рима. Самостоятельная работа студента:	16	-

		Подготовить доклад или презентацию по теме: Художественные особенности и эволюция римского скульптурного портрета.		
Итого за семестр:			48	-
2 семестр				
1.	Тема 1. Византийское искусство.	Самостоятельная работа студента: конспектирование с комментариями (анализ текста) по теме: Архитектура Византии. Особенности внешнего архитектурного облика и внутреннее убранство собора Св. Софии в Константинополе. Культовая архитектура Византии. Византийская мозаика.	24	
2.	Тема 2 . Искусство стран Западной и Центральной Европы	Конспектирование с комментариями (анализ текста) по теме: Архитектура романского периода. Готическая архитектура. Скульптура средневековья Книжная миниатюра средневековья. Искусство витража в средние века. Провести сравнительный анализ романской скульптуры Франции и Германии. Охарактеризуйте готику во Франции (архитектура, скульптура, витраж)	24	
Итого за семестр:			48	
3 семестр				
1.	Тема 1. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения.	Конспект: Скульптура эпохи Возрождения. Этапы развития перспективы в период Возрождения. Опорный конспект, словарь терминов, анализ произведений изобразительного искусства Эссе: Искусство проторенессанса. Искусство кватроченто. Великие художники высокого Возрождения. Венецианская школа живописи.	24	
2.		Сравнительная таблица	24	

	Тема 2. Искусство Северного Возрождения	«Итальянское Возрождение– Северное Возрождение» изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к семинарам, подготовка докладов и сообщений, тестирование, подготовка презентаций, работа с электронным учебником, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий		
Итого за семестр:			48	
4 семестр				
1.	Тема 1. Искусство Западной Европы первой половины XIX в.	Создание доклада и презентации по теме: Делакруа – глава прогрессивного романтизма. Пейзажная живопись К. Коро. Творчество художников Барбизонской школы. Критический реализм в творчестве Милле и Курбе	7	
2.	Тема 2. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.	Составить картотеку произведений художников Франции второй половины XIX века Эссе: Импрессионизм. Постимпрессионизм. Примитивизм. изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к семинарам, подготовка докладов и сообщений, тестирование, подготовка презентаций, работа с электронным учебником, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий	7	
3.	Тема 3. Западноевропейское искусство рубежа XIX –XX вв.	Искусствоведческий анализ художественного произведения по выбору. Написание доклада	7	
Итого за семестр:			21	
Итого:			165	

4.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии.

При реализации учебной работы по освоению курса «Истории Западноевропейского изобразительного и декоративно-прикладного искусств» используются современные образовательные технологии:

- информационно-коммуникационные технологии;
- проектные методы обучения;
- исследовательские методы в обучении;
- проблемное обучение;
- интерактивные формы обучения.

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций.

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем обучающимся; занятия практического (семинарского) типа; самостоятельная работа обучающихся.

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности студента.

Практические строятся на практическом освоении студентами научно-теоретических основ методики воспитательной работы, цель которых состоит в инструментализации знаний, превращение их в средство для решения учебно-исследовательских задач. По своей направленности практические занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента. Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, конспектирование и оформление записей по заданной теме, подготовку к практическим работам (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме).

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Проверка качества усвоения знаний по отдельным разделам дисциплины осуществляется в течение семестра на лекционных и практических занятиях, а также в ходе проверки самостоятельных работ.

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме экзамена в 4 семестре (включает в себя ответ на теоретические вопросы) и комплексного просмотра, где студенты представляют выполненные работы. К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план в полном объеме.

Система оценивания учебных достижений студентов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплине (приложении).

Система оценивания учебных достижений студентов очной формы обучения

Вид учебной работы	Количество баллов
1 семестр	
Выполнение практической работы	64
Выполнение самостоятельной работы	26
Устный опрос	10
Итого за семестр:	100
2 семестр	
Выполнение практической работы	64
Выполнение самостоятельной работы	26
Устный опрос	10
Итого за семестр:	100
3 семестр	
Выполнение практической работы	64
Выполнение самостоятельной работы	26
Устный опрос	10
Итого за семестр:	100
4 семестр	
Выполнение практической работы	64
Выполнение самостоятельной работы	11
Устный опрос	5
Экзамен	20
Итого за семестр:	100

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбалльная система оценивания экзамена	100-балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оценивания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения	

		большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетворительно	63–74	D – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетворительно	50–62	E – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	Незачтено
Неудовлетворительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	
Неудовлетворительно	0–20	F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

А) основная литература:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Калинина О.А. История изобразительного искусства : учебное пособие / О.А. Калинина. – Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. – 372 с. – ISBN 978-985-7234-03-5. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/125451.html>
3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство : учебник для вузов / Кашекова И.Э.. — Москва : Академический Проект, 2013. — 968 с. — ISBN 978-5-8291-1077-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/60369.html>
4. Усова М.Т. История зарубежного искусства : учебное пособие / М.Т. Усова. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 72 с. – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/44665.html>
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. – М. : Высшая школа, 2009. – 368 с.
6. Ильина Т.В. История искусства западной Европы от античности до наших дней: Учебник академического бакалавриата / Т.В. Ильина. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 444 с.

Б) дополнительная литература:

1. Аксеонова А. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения / А. Аксеонова. – М. : эксмо, 2017. – 220 с.
2. Вёльфлин Г. основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин; пер. А.А. Франковский. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 296 с.
3. Волкова П.Д. История искусства: иллюстрированный атлас / П.Д. Волкова. – М. : АСТ. – 320 с.
4. Гнедич П.П. История искусств. Эпоха Возрождения: мировые шедевры / П.П. Гнедич. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 488 с.
5. Гнедич П.П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние. От древнего Египта до средневековой Европы / П.П. Гнедич. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 488 с.
6. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / П.П. Гнедич. – М. : Эксмо, 2011. – 848 с.
7. Гнедич П.П. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. Европа и Россия: мастера живописи / П.П. Гнедич. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 488 с.

8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т.1. XIV и XVст.: курс лекций / М. Дворжак. – М. : Рипол-классик, 2019. – 303 с.
9. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-Винер. – М. :Ленанд, 2015. – 224 с.
10. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-Винер. – М. :Ленанд, 2017 – 304 с.
11. Кондаков Н.П. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей / Н.П. Кондаков. – М. :Ленанд, 2016. – 280 с.
12. Миронов А.М. История античного искусства / А.М. Миронов. – М.:КД Либроком, 2019. – 302 с.
13. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: Учебник / Н.М. Сокольникова. – М. : Академия, 2011. – 240 с.
14. Трофимова Т.И. История искусств (для бакалавров) / Т.И. Трофимова. – М. :КноРус, 2013. – 680 с.
15. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья / Н.Д. Флиттнер. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 336 с.
16. Цирес А.Г. Искусство архитектуры / А.Г. Цирес. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 272 с.

В) Интернет-ресурсы:

1. Луганская Республиканская универсальная научная библиотека им. М. Горького: [сайт]. – Режим доступа: <https://lib-lg.com/>
2. Научная библиотека ФБГОУ ВО «ЛГПУ»: [сайт]. – Режим доступа: <https://lib.lgpu.org/>
3. Научная электронная библиотека «eLibrary» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/>
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/>
5. Российская государственная библиотека: [сайт]. – Режим доступа: <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Znaniy» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://znaniy.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/>
8. Электронно-библиотечная система IPR SMART [сайт]: цифровой образовательный ресурс. – Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru>
9. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>
10. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>
11. Электронно-библиотечная система «Лань» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимые технические средства обучения, используемые в учебном процессе для освоения дисциплины: аудитория, оборудованная современными компьютерными средствами с техническими возможностями для демонстрации изобразительного материала и мультимедийных презентаций.

9. Лист дополнений и изменений

[illegible]