Министерство науки и высшего образования и Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.
«_06_»_мая_2020

Рабочая программа

История зарубежного искусства

Профессиональная переподготовка

Всеобщая история и теория искусства

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «История зарубежного искусства», составитель, кандидат искусствоведения, Докучаева Е.Е., - М., 2020, - 13с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «История зарубежного искусства» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Всеобщая история и теория искусства»

Составитель: _____ (подпись) Кандидат искусствоведения, Докучаева Е.Е.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020

Заведующий кафедрой _____ (подпись) Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.

©составитель Докучаева Е.Е., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины 7
2.3 Организация самостоятельной работы..... 9
3 Список рекомендуемых источников ……... 11
3.1 Основная и дополнительная литература …… 11
3.2 Периодические издания …….. 12
3.3 Ресурсы сети Интернет …… 12
4 Фонд оценочных средств …… 13

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- ключевые исторические эпохи в развитии культуры и искусства различных регионов мира;

Уметь:

- сопоставлять и анализировать произведения культуры и искусства разных стран в разные периоды их развития;

Владеть:

- основными категориями в области культуры и искусства.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (К-1);
- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах(К-2)
- Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию (К-4);
- Способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения (К-11);
- Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой (К-12).

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Искусство средневековья	Разнообразие форм феодальной культуры и искусства у различных народов. Хронологические периоды развития западноевропейского искусства средневековья. Искусство Византии. Эпоха Юстиниана I. Архитектура. Храм св.Софии в Константинополе. Архитектура и живопись Равенны. Византийское искусство после эпохи иконоборчества. Окончательное оформление всех видов искусства в их средневековых эстетических нормах. Византийская икона и ее эстетические особенности. Расцвет миниатюры. Декоративно-прикладное искусство. Значение византийской культуры для средневековой Европы» ее роль в становлении и развитии русской художественной культуры. Романское искусство Западной Европы. Архитектура. Общность основных черт романского стиля для всех стран Европы. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Памятники Французской архитектуры и скульптуры. Немецкая архитектура и скульптура. Романское искусство. Ведущая роль архитектуры. Основные принципы готической каркасной конструкции и ее основные элементы. Роль скульптуры в декоративном оформлении храма. Появление витражной живописи. Важнейшие памятники готической архитектуры и скульптуры Франции и Германии.	Реферат, контрольные вопросы
2	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	Искусство Возрождения в Италии. Исторические корни культуры Возрождения. Хронология и периодизации эпохи. Общая характеристика культуры и искусства Возрождения. Италия как ведущий центр европейской культуры этого времени. Итальянское искусство конца XIII - XIV в. (треченто). Формирование светского элемента в культуре, Флоренция - очаг передового искусства Италии. Джотто как	Реферат, контрольные вопросы

		реформатор итальянской живописи. Искусство XV в. (кватроченто). Архитектура, скульптура и живопись раннего Возрождения. Брунеллески, Верроккьо, Мазаччо. Искусство флорентийско-римского Высокого Возрождения. Архитектура. Браманте, Палладио. Живопись и скульптура. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланжело. Высокое Возрождение в Венеции. Тициан, Веронезе, Тинторетто. Искусство Северного Возрождения. Нидерландское Возрождение. Творчество Яна Ван Дэйка, Иеронима Босха. Демократические тенденции нидерландского искусства. Питер Брейгель Старший. Немецкое Возрождение. Альбрехт Дюрер, Л. Кранах, Г.Гольбейн Младший. Французское Возрождение. Французская живопись ХУ в. Миниатюра. Новые черты архитектуры (замки, Лувр). Скульптура Жана Гужона. Школа Фонтенбло.	
3	Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	Искусство Италии XVII-XVIII веков. Италия как главный центр Формирования основных направлений в искусстве XVII в. Творчество Караваджо и его влияние на европейскую живопись XVII в. Итальянское барокко. Творчество Бернини. Декоративная живопись позднего барокко. Фламандская живопись XVII века. Фландрия - один из центров европейского барокко. Творчество Рубенса и его воздействие на фламенскую и европейскую живопись XVII в. Искусство А. Ван Дейка, Я.Йорданса, А.Броу-вера, Ф.Снайдерса. Голландская живопись XVII в., ее своеобразие. Расцвет портретного бытового жанра, пейзажа, натюрморта. Ф. Хальс и формирование голландской национальной школы живописи. Крестьянский и бытовой жанр. А.Вап Остаде, Г.Терборх, П.де Хох, Я.Вермеер Дельфтский. Пейзаж и натюрморт Яван Рейсдаль, П.Клаас, В.Хеда, В.Кальф. Творчество Рембрандта. Испанская живопись XVII в. Особенности испанской художественной культуры XVII в. Творчество Эль Греко. Веласкес. Крупнейшие современники Веласкеса. Х.Рибера, Ф.Сурбаран, В.Мурильо. Искусство Франции XVII - XVIII веков. Специфика исторического развития Франции. Классицизм - ведущее направление в искусстве Франции XVII в. Н.Пуссен.	Реферат, контрольные вопросы

		К.Лоррен. Расцвет архитектуры. Ансамбль Версаля. Творчество А.Ватто и его влияние на искусство рококо. Рококо как новый стиль придворного искусства XVIII века. Франция - главный центр искусства рококо. Ф.Буше. 0.Фрагонар. Творчество Шардена. Скульптура Гудона. Развитие бытового жанра в Англии XVII в. У.Хогарт и его место в западном искусстве XVII века. Английская школа портрета. Дж.Рейнолдс и Т.Гейнсборо.	
4	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII - XIX веков	Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и ее влияние на развитие искусства Западной Европы этого периода. Франсиско Гойя как художник нового времени. Творчество Ж.Л.Давида. Энгр и его роль в формировании принципов академизма. Романтизм. Крупнейшие мастера французского романтизма - Т.Жерико и Э.Делакруа. Романтизм в Англии и Германии. Реализм - одно из ведущих направлений в изобразительном искусстве Европы XIX века. О.Домье - основоположник критического реализма во Франции. Г.Курбе - глава реалистического направления во Франции. Крестьянский жанр в искусстве Ф.Милле. Развитие европейского пейзажа первой половины и середины XIX в. Д.Ж.Констебл и формирование реалистического пейзажа первой половины X1X в Реалистический пейзаж во Франции. Т.Руссо и барбизонцы. К.Коро - создатель пейзажа настроения. Развитие искусства Франции в последней трети XIX века. Изменение круга современных тем. Поиски новых живописных принципов. Э.Мане как зачинатель нового этапа в живописи Франции. Импрессионизм. К.Моне, О.Ренуар, Э.Дега. Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван-Гог. Европейская скульптура второй половине XIX в. Ф.Рюд. О.Роден и его особое место в искусстве Франции второй половины X1X века. Влияние Родена на развитие современной скульптуре. Тема труда в творчестве К.Менье. Стиль модерн. Символизм.	Реферат, контрольные вопросы

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы и часов из нее:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
	Искусство средневековья	28	21	-	7	реферат
	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	28	21	-	7	реферат
ИТОГО:		56	42	-	14	
2 семестр						
	Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	42	35	-	7	реферат
	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII - XIX веков	42	35	-	7	реферат
	Итого:	84	70	-	14	
Всего		140	112	-	28	экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

	Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
1.	Искусство средневековья	7	Разнообразие форм феодальной культуры и искусства у различных народов. Хронологические периоды развития западноевропейского искусства средневековья. Искусство Византии. Эпоха Юстиниана I. Архитектура. Храм св.Софии в Константинополе. Архитектура и живопись Равенны. Византийское искусство после эпохи иконоборчества. Окончательное оформление всех видов искусства в их средневековых эстетических нормах. Византийская икона и ее эстетические особенности. Расцвет миниатюры. Декоративно-прикладное искусство. Значение византийской культуры для средневековой Европы» ее роль в становлении и развитии русской художественной культуры. Романское искусство Западной Европы. Архитектура. Общность основных черт романского стиля для всех стран Европы. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Памятники Французской архитектуры и скульптуры. Немецкая архитектура и скульптура. Романское искусство. Ведущая роль архитектуры. Основные принципы готической каркасной конструкции и ее основные элементы. Роль скульптуры в декоративном оформлении храма. Появление витражной живописи. Важнейшие памятники готической архитектуры и скульптуры Франции и Германии.
2.	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	7	Искусство Возрождения в Италии. Исторические корни культуры Возрождения. Хронология и периодизации эпохи. Общая характеристика культуры и искусства Возрождения. Италия как ведущий центр европейской культуры этого времени. Итальянское искусство конца XIII - XIV в. (треченто). Формирование светского элемента в культуре, Флоренция - очаг передового искусства Италии. Джотто как реформатор итальянской живописи. Искусство XV в. (кватроченто). Архитектура, скульптура и живопись раннего Возрождения. Брунеллески, Верроккьо, Мазаччо. Искусство флорентийско-римского Высокого Возрождения. Архитектура. Браманте, Палладио. Живопись и скульптура. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланжело. Высокое Возрождение в Венеции. Тициан, Веронезе, Тинторетто. Искусство Северного Возрождения. Нидерландское Возрождение. Творчество Яна Ван Дэйка, Иеронима Босха. Демократические тенденции нидерландского искусства. Питер

			Брейгель Старший. Немецкое Возрождение. Альбрехт Дюрер, Л. Кранах, Г.Гольбейн Младший. Французское Возрождение. Французская живопись ХУ в. Миниатюра. Новые черты архитектуры (замки, Лувр). Скульптура Жана Гужона. Школа Фонтенбло.
3.	Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	7	Искусство Италии XVII-XVIII веков. Италия как главный центр Формирования основных направлений в искусстве XVII в. Творчество Караваджо и его влияние на европейскую живопись XVII в. Итальянское барокко. Творчество Бернини. Декоративная живопись позднего барокко. Фламандская живопись XVII века. Фландрия - один из центров европейского барокко. Творчество Рубенса и его воздействие на фламенскую и европейскую живопись XVII в. Искусство А. Ван Дейка, Я.Йорданса, А.Броу-вера, Ф.Снайдерса. Голландская живопись XVII в., ее своеобразие. Расцвет портретного бытового жанра, пейзажа, натюрморта. Ф. Хальс и формирование голландской национальной школы живописи. Крестьянский и бытовой жанр. А.Вап Остаде, Г.Терборх, П.де Хох, Я.Вермеер Дельфтский. Пейзаж и натюрморт Яван Рейсдаль, П.Клаас, В.Хеда, В.Кальф. Творчество Рембрандта. Испанская живопись XVII в. Особенности испанской художественной культуры XVII в. Творчество Эль Греко. Веласкес. Крупнейшие современники Веласкеса. Х.Рибера, Ф.Сурбаран, В.Мурильо. Искусство Франции XVII - XVIII веков. Специфика исторического развития Франции. Классицизм - ведущее направление в искусстве Франции XVII в. Н.Пуссен. К.Лоррен. Расцвет архитектуры. Ансамбль Версаля. Творчество А.Ватто и его влияние на искусство рококо. Рококо как новый стиль придворного искусства XVIII века. Франция - главный центр искусства рококо. Ф.Буше. 0.Фрагонар. Творчество Шардена. Скульптура Гудона. Развитие бытового жанра в Англии XVII в. У.Хогарт и его место в западном искусстве XVII века. Английская школа портрета. Дж.Рейнолдс и Т.Гейнсборо.
4.	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII - XIX веков	7	Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и ее влияние на развитие искусства Западной Европы этого периода. Франсиско Гойя как художник нового времени. Творчество Ж.Л.Давида. Энгр и его роль в формировании принципов академизма. Романтизм. Крупнейшие мастера французского романтизма - Т.Жерико и Э.Делакруа. Романтизм в Англии и Германии. Реализм - одно из ведущих направлений в изобразительном искусстве Европы XIX века. О.Домье - основоположник критического реализма во Франции. Г.Курбе - глава реалистического направления во Франции. Крестьянский жанр в искусстве Ф.Милле. Развитие европейского пейзажа первой половины и середины XIX в. Д.Ж.Констебл и формирование реалистического пейзажа первой половины Х1Х в

			Реалистический пейзаж во Франции. Т.Руссо и барбизонцы. К.Коро - создатель пейзажа настроения. Развитие искусства Франции в последней трети XIX века. Изменение круга современных тем. Поиски новых живописных принципов. Э.Мане как зачинатель нового этапа в живописи Франции. Импрессионизм. К.Моне, О.Ренуар, Э.Дега. Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван-Гог. Европейская скульптура второй половине XIX в. Ф.Рюд. О.Роден и его особое место в искусстве Франции второй половины Х1Х века. Влияние Родена на развитие современной скульптуре. Тема труда в творчестве К.Менье. Стиль модерн. Символизм.
ИТОГО:		28	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Иконников А.В. Зарубежная архитектура от «Новой архитектуры до постмодернизма». М.,1982. (5 экз. в библиотеке МГХПА).
2. Сокольникова Н.М. История изобразительных искусств. В 2 т. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006, - Т1 – 297 с., Т2 - 207 с. – 6 шт.
3. Сокольникова Н.М. Крейн В.Н. История стилей в искусстве. Учебное пособие. – М.:Гардарики, 2006, - 395 с. – 4 шт.
4. Курсовая работа по истории искусств. Инструктивно- методическое пособие для студентов. Сост. О.Я. Кочик. – М.: МГХПУ, 2008 – 10 с. – 37 шт.
5. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003-2004 – кн. 1. –336 с., кн. 2 – 376 с., кн. 3 – 416 с. – 6 шт.
6. Алпатов М. Этюды по истории западноевропейского искусства. – М.: Издательство академии художеств СССР, 1963, - 425 с. – 5 шт.
7. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. В 3-х томах. – М., Л.: Искусство, 1948-1955, т.1 – 387 с., т.2 – 409 с., т. 3- 427 с. –36 шт.
8. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. Изобр. искуствовед. работы. Западноевропейское искусство. Рус. и сов. искусство. – М.: Сов. художник, 1979, - 287 с. – 8 шт.
9. Алпатов М.В. Искусство. Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. – М. : Просвещение, 1969, - 543 с., - 15 шт.

Дополнительная литература

1. Гнедич П.П. История искусств. Северное Возрождение. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: Эксимо, 2005, 143 с. – 1 шт.
2. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. Учебник для бакалавров – М.: Издательство Юрайт, 2014, - 435с. - 1 шт.

3. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. – М.: Книжный дом «Либроком», 2011, - 219 с. - 2 шт.
4. Даниэль С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. – СПб.: Азбука-Классика, 2010, - 333 с. – 1 шт.
5. Всеобщая история искусств: Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство. – М.: Арстель, 2010. – 414с. – 2 шт.
6. Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств. – М.: Махаон, 2007, - 5112 с. – 1 шт.
7. Садохин А.П. Мировая культура и искусство. Учебное пособие. – М.: ЗАО «БММ», 2007, - 448 с. – 2 шт.
8. Садохин А.П. Мировая художественная культура. Учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-дана, 2006, - 495 с. – 1 шт.
9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.- М.: АСТ-ПРЕСС Галарт, 2006, - 623с. – 2 шт.
10. Вазари Дж. Жизнеописания знаменитых ваятелей и зодчих: Пизано, Гиберти и др. – СПб.: Азбука-классика, 2006, - 288 с. – 1 шт.
11. Вельфрин Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве.- М.: Издательство В. Шевцук, 2002, - 290 с. – 13 шт.
12. Дворжак М. История искусства как история как история духа. – СПб.: Академический проект, 2001, - 332 с. – 2 шт.

3.2 Периодические издания

«Арт-гид» - http://artguide.com/

3.3 Ресурсы сети Интернет

1. Официальный сайт Министерства Культуры Российской Федерации http://mkrf.ru
2. Museum of Modern Art (Moma), официальный сайт http://www.moma.orgi
3. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт http://www.mumok.at
4. Musee d'Orsay, официальный сайт http://www.musee-orsay.fr
5. Вашингтонская галерея, официальный сайт http://www.nga.gov
6. Галерея Тейт, официальный сайт http://www.tate.org.uk
7. Галерея Барбикян, официальный сайт http://www.barbican.org.uk
8. Музей Метраполитан, официальный сайт http://www.metmuseum.org
9. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею http://rmtour.ru/rus
10. Информационный портал Артинфо http://www.artinfo.com

4 Фонд оценочных средств

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля освоения дисциплины:

Темы рефератов по курсу «Введение в научное изучение искусства»

1. Искусство Итальянского Возрождения: основные особенности
2. Классицизм в искусстве Франции XVII в.
3. Реализм в изобразительном искусстве Европы XIX века.
4. Импрессионизм и постимпрессионизм.
5. Основные направления и тенденции в развитии западного искусства XX века.
6. Стиль модерн в искусстве XX века.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Романское искусство. Основные типы сооружений романской архитектуры.
2. Готический стиль в искусстве Западной Европы.
3. Эпоха Возрождения в западноевропейском искусстве.
4. Ведущие мастера раннего итальянского Возрождения
5. Стиль Барокко в итальянском искусстве 17 века
6. Классицизм как ведущее направление во Французском искусстве 17 века
7. Реалистическая живопись. Творчество Рембрандта.
8. Стиль рококо во французской живописи 18 века
9. Романтизм как ведущее направление в искусстве первой половины XIX века.
10. Символизм во французской живописи XIX века.
11. Стиль модерн в западноевропейской архитектуре.
12. Пейзаж в живописи импрессионистов
13. Модернистские течения в живописи XX века (фовизм, кубизм, экспрессионизм).
14. Система образования в средневековой Европе.
15. Готика как символ позднего Средневековья.
16. Титаны Возрождения (на выбор).
17. Национальные особенности культуры и искусства Возрождения в странах Европы (на выбор).
18. Культура средневекового города.
19. Рыцарство как нравственный и эстетический идеал средневековой эпохи.
20. Классицизм как направление культуры и искусства XVII и.
21. Итальянское барокко и его распространение в странах Европы.
22. Постмодернизм в культуре Запада XX вв.