Министерство науки и высшего образования 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 г.

Рабочая программа

Стили искусства

Профессиональная переподготовка

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Стили искусства», составитель доцент, Докучаева Е.Е.,.- М., 2020, - с. 17.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Стили искусства» слушателям факультета дополнительного образования, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ доцент, Докучаева Е.Е.
(подпись)

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

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

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

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 6
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 6
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 10
2.3 Организация самостоятельной работы..... 11
3 Список рекомендуемых источников …….. 14
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14
3.2 Периодические издания …… 14
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 14
4 Фонд оценочных средств ……. 15

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель освоения дисциплины: изучение истории стилей в зарубежном и русском искусстве с древнейших времен до начала XX века; идейно-стилистических особенностей каждого этапа исторического процесса развития монументально-декоративного искусства, зарождения школ с характерными тенденциями в творчестве выдающихся мастеров.

Задачи:

- дать представление об основных тенденциях развития монументально-декоративного искусства в контексте ведущих художественных стилей и направлений;

- познакомить с творчеством выдающихся мастеров монументально-декоративного искусства, скульптуры;

- обучить умению искусствоведческого анализа произведений монументально-декоративного искусства.

Дисциплина «Стили искусства» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью профессионально различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (К-2);
- Способностью профессионально применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи в своем творчестве и реставрационной работе (К-4);
- Способностью работать с информационными источниками с помощью современных компьютерных технологий, исторической документацией и музейными экспонатами (К-8);

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- вопросы семантики и тектоники;
- взаимосвязь конструкции, формы и декора;
- синтез пластических искусств и вопросы ансамбля;

Уметь:

- производить композиционный и стилистический анализ (в том числе приблизительную датировку, локализацию, выделение прототипов и стилистических влияний);

- изучать научную искусствоведческую литературу.

Владеть:

- методологией композиционного и стилистического анализа живописи различных периодов и регионов;
- способностью концептуального осмысления основных проблем искусства живописи

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 (романский и готический стили)	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.	Тесты Реферат или доклад
2	Западноевро	Искусство Возрождения в Италии.	Тесты

	пейское искусство эпохи Возрождения	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.	Реферат или доклад
3	Западноевро пейское 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,	Тесты Реферат или доклад

		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	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	Тесты Реферат или доклад

		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.	
5	Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века	Художественная география мира на рубеже двух столетий. Традиции XIX века в искусстве стран Европы и США начала XX века. Стиль модерн в искусстве XX века.	Тесты Реферат или доклад

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Искусство средневековья (романский и готический стили)	6	5	-	1	Контрольные вопросы
2	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	6	5	-	1	Контрольные вопросы
3	Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	6	5	-	1	Контрольные вопросы
4	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	6	4	-	2	Контрольные вопросы
5	Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века	4	2	-	2	Контрольные вопросы
	Итого:	28	21	-	7	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Искусство средневековья (романский и готический стили)	1	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.
Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	1	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.
Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	1	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.
Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	2	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.
Основные направления и	2	Художественная география мира на рубеже двух столетий. Традиции XIX века в искусстве стран Европы и США начала XX века.

тенденции развития зарубежного искусства начала XX века		Стиль модерн в искусстве XX века.
ИТОГО:	7	зачет

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.).

Дополнительная литература

1. Соловьев Н.К. История интерьера. Древний мир. Средние века. М.,2007. (21 экз.).
2. Мак- Крокодейл Чарлз. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М., 2006. (11 экз.).
3. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер 18 – 19 вв. Л., 1977. (8 экз).
4. Демиденко Юлия. Интерьер в России. Традиция, мода, стиль. С.-Петербург. 2000. (6 экз.).
5. Кес Д. Стили мебели. М., 1979. (9 экз. в библиотеке МГХПА).
6. Соловьев Н.К. История современного интерьера. М., 2004. (8 экз.).
7. Соловьев Н.К. История русского интерьера. М., 2012. (10 экз.).
8. Соловьев Н.К., Майстровская М.Т., Турчин В. С., Дажина В.Д. Всеобщая история интерьера. М., 2013. (8 экз.).
9. Соловьев К.А. Русская осветительная арматура. М., 1950. (10 экз.).

3.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,
2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),
3. AD (http://www.admagazine.ru/) ,
4. «Мезонин» http://www.mezonin.ru/ ,
5. «Салон» https://salon.ru/,
6. «Интерьер +дизайн» http://www.interior.ru/ ,
7. «The World of interiors» http://www.worldofinteriors.co.uk/,
8. «Elle Decor» https://www.elle.ru/elledecoration/,
9. «Livingetc» http://www.idealhome.co.uk/livingetc.

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

Примеры тестовых заданий. Тест по теме №4

№	Произведение искусства	Назовите произведение искусства, автора, коллекцию, стиль.	Оценка
1			
2			
3			
4			

			
5			
6			
7			
8			
9			

10			
11			
12			
13	Опишите творчество Эжена Делакруа		

Темы докладов и рефератов

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