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

Художественная реставрация мебели

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Стили искусства», составитель, кандидат искусствоведения, профессор, Докучаева Е.Е., - М., 2020, - 12с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Стили искусства» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Художественная реставрация мебели».

Составитель: _____ (подпись) Кандидат искуствоведения, профессор, Докучаева Е.Е.

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

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 … 8
2.3 Организация самостоятельной работы..... 9
3 Список рекомендуемых источников …….. 9
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 10
3.2 Периодические издания …… 10
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 10
4 Фонд оценочных средств ……. 12

1 Планируемые результаты освоения дисциплины

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

Задачи:

- дать представление об основных тенденциях развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства в контексте ведущих художественных стилей и направлений;

- сформировать понимание зависимости форм и технологий создания произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства от социальных, экономических, этнических, природных и культурных аспектов в тот или иной период времени в разных странах;

- познакомить с творчеством выдающихся мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры;

- содействовать изучению самобытного характера, индивидуальных черт, пути развития и становления искусства художественной керамики в России;

- обучить умению искусствоведческого анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе художественной керамики.

Изучение дисциплины «Стили искусства» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способен использовать в профессиональной работе законодательные документы и нормативные правовые акты Российской Федерации и по вопросам сохранения и развития культурного наследия народов Российской Федерации и требования, предъявляемые к качеству реставрации художественных изделий из дерева (К-1);
- Способен предъявлять современные художественно-эстетические требования к художественным изделиям из дерева (К-4);
- Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, место архитектуры и реставрации в комплексе экономики, науки и культуры (К-5);
- Способен демонстрировать знание теории историко-культурных исследований (К-9).

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь следующие образовательные результаты.

Знать:

- тенденции развития искусства, принципы и закономерности стилеобразования;

- общественно-историческую обусловленность возникновения и развития стилей;

- совокупность признаков, определяющая тот или иной стиль различных эпох и исторических периодов, причины их изменений;

- принципы построения и символические системы стиля произведений разных видов искусства, в том числе художественной керамики;

- вопросы семантики и тектоники;

- принципы взаимосвязи декора и формы в произведениях искусства;

- формальные приемы и средства выразительности в различных видах искусства;

- синтез пластических искусств.

Уметь:

- производить сравнительный, композиционный и стилистический анализ произведений искусства;

- видеть взаимосвязь декора и формы в произведениях искусства;

- изучать научную искусствоведческую литературу.

Владеть:

- методами композиционного и стилистического анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства различных периодов и регионов;

- приемами атрибуции отдельных составляющих предметно-пространственной среды;

- методами сравнительного анализа произведений искусства, в том числе художественной керамики.

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	Стили в искусстве Древнего мира (архитектура и скульптура, живопись)	Стилистическая целостность предметной среды. Понятие «стиль» в искусстве. Архитектура Древнего Египта. Архитектурные формы Древнего Египта. Изобразительный канон Древнего Египта в скульптуре, рельефах и фресковых росписях. Развитие изобразительного канона в искусстве Среднего и Нового Царства. Амарнское искусство Развитие скульптуры малых форм, выразительность и монументальность форм малой пластики. Искусство Античности. Древнегреческое	Реферат

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		искусство и искусство эллинистического мира. Эгейское или крито-микенское искусство. Особенности римского искусства. Возникновение керамики. Граветтская культура. Древнейшие виды керамики. Глиняная и фаянсовая керамика. Изделия (сосуды, статуэтки, украшения и т.д.) и декоративные элементы архитектуры из фаянса. Обилие греческой керамики и ее использование. Чернофигурный и краснофигурный стили в техники вазописи. Формы сосудов и использование декоративных мотивов. Черты протогеометрического, аттического с белым фоном, греко-италийского и эллинистического стилей греческой керамики. Рельефный декор в римской керамике. Центры производства римской керамики.	
2	Искусство Передней Азии: Вавилония, Ассирия.	Искусство Ассирии и Персии времен Ахеминидов. Дворцовые комплексы. Зиккураты. Рельефы. Изразцы. Мелкая пластика. Архитектура – типы, формы, материалы. Скульптура – функция, композиция.	Тесты Реферат или доклад
3	Романский и готический стили искусства средневековья	Разнообразие форм феодальной культуры и искусства у различных народов. Хронологические периоды развития западноевропейского искусства средневековья. Искусство Византии. Облицовочные плитки (изразцы). Окончательное оформление всех видов искусства в их средневековых эстетических нормах. Декоративно-прикладное искусство. Романское искусство Западной Европы. Архитектура. Общность основных черт романского стиля для искусства всех стран Европы. Памятники Французской архитектуры и скульптуры. Немецкая архитектура и скульптура. Романское искусство. Ведущая роль архитектуры. Роль скульптуры в декоративном оформлении храма. Керамические плитки для мощения пола. Появление витражной живописи. Важнейшие памятники готической архитектуры и скульптуры Франции и Германии.	Тесты Реферат или доклад

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
4	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	Искусство Возрождения в Италии. Исторические корни культуры Возрождения. Хронология и периодизации эпохи. Общая характеристика культуры и искусства Возрождения. Флоренция - очаг передового искусства Италии. Архитектура, скульптура и живопись раннего Возрождения. Искусство флорентийско-римского Высокого Возрождения. Архитектура. Браманте, Палладио. Живопись и скульптура. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланжело. Высокое Возрождение в Венеции. Известные керамические центры итальянской керамики. Французские фаянсы (Б. Палисси, М. Абакен). Испанские фаянсовые изразцы.	Тесты Реферат или доклад
5	Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	Искусство Италии XVII-XVIII веков. Италия как главный центр Формирования основных направлений в искусстве XVII в. Декоративная живопись позднего барокко. Технологии производства французской керамики. Дельфтская керамика. Голландский фаянс (имитация под японский и китайский фарфор). Искусство Франции XVII - XVIII веков. Специфика исторического развития Франции. Классицизм - ведущее направление в искусстве Франции XVII в.. Расцвет архитектуры. Ансамбль Версаля. Закат французского фаянсового производства. Фаянсовый завод Вэджвуда, 1768. Барельефы Ж.-П. Бове для интерьеров Фонтенбло. Творчество А.Ватто и его влияние на искусство рококо. Рококо как новый стиль придворного искусства XVIII века. Франция - главный центр искусства рококо. Руанский фаянс и его «лучевидный узор». Керамический центр в Страсбурге (семья Ханнонг). Голландские изразцы. Разгадка секрета производства фарфора (И. Бетгер, 1709 г.) и переворот в истории европейской керамики. Мейсенский фарфор. Английский фарфор. Севрская фарфоровая пластика.	Тесты Реферат или доклад
6	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и ее влияние на развитие искусства Западной Европы этого периода. Романтизм. Крупнейшие мастера французского романтизма. Романтизм в Англии и Германии. Реализм - одно из ведущих направлений в	Тесты Реферат или доклад

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		изобразительном искусстве Европы XIX века. Развитие искусства Франции в последней трети XIX века. Изменение круга современных тем. Поиски новых живописных принципов. Европейская скульптура второй половине XIX в. О.Роден и его особое место в искусстве Франции второй половины X1X века. Стиль модерн. Символизм.	
7	Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века. Стили в русском искусстве	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. «Японская» мода. Серийное производство фаянса и фарфора. С. Лалик. Английская керамика (Бернар Лич). Керамика Пикассо. История русской майолики и керамики	Тесты Реферат или доклад

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2

№ раздела	Наименование разделов	Общая трудоемкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Стили в искусстве Древнего мира (архитектура и скульптура, живопись)	4	3	-	1	Контрольные вопросы
2	Искусство Передней Азии: Вавилония, Ассирия.	4	3	-	1	Контрольные вопросы
3	Романский и готический стили искусства средневековья	4	3	-	1	Т, Контрольные вопросы
4	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	4	3	-	1	Т, Контрольные вопросы
5	Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	4	3	-	1	Т, Контрольные вопросы
6	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	4	3	-	1	Т, Контрольные вопросы

7	Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века. Стили в русском искусстве	4	3	-	1	Т, Контрольные вопросы
Итого		**28**	**21**	**-**	7	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество самостоятельной работы, час.	Задание
1 Стили в искусстве Древнего мира (архитектура и скульптура, живопись)	1	Искусство мозаики и фрески Древнего Рима (на примерах фресок и мозаик Рима, Помпей и Геркуланума). Сюжеты, стилистика, композиционные особенности. Рельефный декор в римской керамике. Центры производства римской керамики.
2 Искусство Передней Азии: Вавилония, Ассирия.	1	Скульптура – функция, композиция.
3 Романский и готический стили искусства средневековья	1	Готическая керамическая посуда.
4 Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	1	Живопись и книжная миниатюра.
5 Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	1	Мейсенский фарфор. Английский фарфор. Севрская фарфоровая пластика.
6 Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	1	Барельефы Ж.-П. Бове для интерьеров Фонтенбло.
7 Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века. Стили в русском искусстве	1	История русской майолики и керамики
ИТОГО:	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

1. Сокольникова, Н.М., Крейн, В.Н. История стилей искусстве : учеб. пособие / Н.М. Сокольникова, В.Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с.

2. Соловьев Н.К. История интерьера. Древний мир. Средние века. / Н.К. Соловьев. - М., 2007.

3. Демиденко, Юлия. Интерьер в России. Традиция, мода, стиль / Юлия Демиденко. - С.-Петербург, 2000.

4. Образовательные ресурсы Интернета – Искусство. Доступ к ресурсу - http://www.alleng.ru/edu/art2.htm

5. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней [Текст]: с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне: [перевод с французского] / Анри де Моран. – Москва: Изд-во В. Шевчук, 2011. – 672 с.: ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 623-643. – ISBN 978-5-94232-090-4.

6. Некрасова, М. А. Народное искусство России в современной культуре. 20-21 век [Текст] / авт.-сост. М. А. Некрасова. – М.: [Б. и.], 2003. – 256 с.: ил. – ISBN 5-901714-03-02.

7. Акимова. Л.И., Бусева-Давыдова, И.Л. История искусства. Т.1. [Электронный ресурс]. М.: Белый город, 2012 г. 571 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441774

8. Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции: Геометрика и архаика. – СПб., 2007. – 400 с.

9. Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции: Классика. – СПб., 2007. – 464 с.

10. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебное пособие. М., 2004. - 368 с.

11. Колпакова, Г.С. Искусство Древней Руси: Домонгольский период. – СПб., 2007. – 600 с.

12. Пунин, А.Л. Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство. СПб., 2008. - 464 с.

13. Лисовский, В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. - СПб., 2007 – 616 с.

14. Степанов, А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века. - СПб., 2007 - 640 с.

15. Степанов, А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век. - СПб., 2005 – 504 с.

16. Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. - М., 2001. – 302 с.

3.2 Ресурсы сети Интернет

1. «Искусство рисования и живописи» / журнальная серия от издательства ДеАгостини. https://www.deagoshop.ru/ru/product/iskusstvo_risovaniya_i_givopisi

2. Официальный портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Санкт-Петербург /Доступ к ресурсу -virtualrm@rusmuseum.ru

3. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры/Доступ к ресурсу: - http://artsacademy.ru

4. Национальная галерея искусств (Вашингтон) / Доступ к ресурсу - https://gallerix.ru/album/NGA

5. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею / Доступ к ресурсу - http://virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm

6. Музеи онлайн / Доступ к ресурсу- http://musei-online.blogspot.com/2011/12/metropolitan.html

7. «Всеобщая история искусств» Доступ к ресурсу - http://www.artyx.ru

8. Стили, направления, художники Доступ к ресурсу - http://www.art-drawing.ru

4 Фонды оценочных средств

Примеры тестовых заданий. Тема 5

№	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