

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Утверждаю

Проректор по учебной работе

_____ Н.П.Сидоров

«11» апреля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Изобразительное и декоративно – прикладное искусство и архитектура

Уровень образования:

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации

Научная специальность: 5.10.3 Виды искусств

(с указанием конкретного вида искусства)

Направленность (профиль) программы аспирантуры:

изобразительное и декоративно – прикладное искусство и архитектура

Форма обучения:

очная

Срок обучения:

3 года

Москва

2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Требования к результатам освоения дисциплины**
- 3. Структура и примерное содержание дисциплины**
- 4. Фонд оценочных средств.**
- 5. Перечень вопросов для подготовки к сдаче кандидатского экзамена**
- 6. Примерные темы презентаций**
- 7. Перечень основной и дополнительной литературы**
- 8. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.**

Предисловие.

Настоящая программа является рабочей программой дисциплины (далее – РПД) «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура», изучение которой направлено на подготовку аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. В программе представлены вопросы, посвященные истории развития искусствознания, закономерностям становления науки об искусстве и ее методологии, а также вопросы, отражающие современные аспекты методологии искусствоведческих исследований. В данной РПД определено основное содержание кандидатского экзамена, состоящего из двух разделов:

1. Изобразительное искусство и архитектура.
2. Декоративно-прикладное искусство.

Порядок материала определен общей историей и хронологией развития мирового и русского искусства, а также особенностями рассматриваемого материала. РПД завершается списком вопросов для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по разделу «Изобразительное искусство и архитектура» и темами презентаций по разделу «Декоративно-прикладное искусство».

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является:

расширение теоретических и методических представлений обучающихся о способах осуществления научной деятельности с учетом актуальных проблем и традиционных взглядов в области истории и теории изобразительного искусства (живописи, ваяния, графики, декоративно-прикладного искусства) и архитектуры.

Задачей освоения дисциплины является:

- углубление представлений аспирантов о многообразии подходов к исследованию в сфере истории, теории искусства и архитектуры, а так же художественной критики, кураторской и выставочной деятельности на современном этапе;
- актуального понимания исторических закономерностей развития архитектуры и искусства, выработка навыков атрибуции его произведений.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Перечень планируемых уровней сформированности знаний, умений и навыков, полученных в процессе освоения дисциплины.

Аспи- рант должен	Уровни сформированности знаний, умений и навыков		
	базовый	продвинутый	высокий
знать	<p>1. методы анализа и оценки современных научных достижений искусствознания на удовлетворительном профессиональном уровне;</p> <p>2. способы и методы использования современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках на удовлетворительном профессиональном уровне;</p> <p>3. способы, методы и особенности планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития;</p> <p>4. способы и методы исследования и интерпретации развития традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами</p>	<p>1. на хорошем профессиональном уровне способы и методы анализа и оценки современных научных достижений искусствознания;</p> <p>2. способы и методы использования современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках на хорошем профессиональном уровне;</p> <p>3. на хорошем уровне способы, методы и особенности планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития</p> <p>4. способы и методы исследования и интерпретации развития традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами</p>	<p>1. на высоком профессиональном уровне способы и методы анализа и оценки современных научных достижений искусствознания;</p> <p>2. способы и методы использования современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках на высоком профессиональном уровне</p> <p>3. на профессиональном уровне способы, методы и особенности планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития</p> <p>4. на профессиональном уровне способы и методы исследования и интерпретации развития традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами</p>
уметь	<p>1. анализировать и оценивать современные научные достижения в искусствознании на базовом уровне;</p> <p>2. применять способы и методы использования современных методов и</p>	<p>1. на хорошем уровне анализировать и оценивать современные научные достижения в искусствознании;</p> <p>2. применять на хорошем профессиональном уровне способы и</p>	<p>1. профессионально анализировать и оценивать современные научные достижения в искусствознании;</p> <p>2. на высоком профессиональном уровне применять способы и</p>

	<p>технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;</p> <p>3. планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;</p> <p>4. исследовать и интерпретировать развитие традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами</p>	<p>методы использования современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;</p> <p>3. планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития на хорошем профессиональном уровне;</p> <p>4 исследовать и интерпретировать развитие традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами на хорошем профессиональном уровне</p>	<p>методы использования современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;</p> <p>3. планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития на высоком уровне;</p> <p>4. исследовать и интерпретировать развитие традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами на высоком профессиональном уровне</p>
владеть	<p>1. способами и методами анализа и оценки современных научных достижений в искусствознании на удовлетворительном профессиональном уровне;</p> <p>2. способами и методами использования современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках на удовлетворительном профессиональном уровне;</p> <p>3. способами, методами и особенностями планирования и решения задач</p>	<p>1. на хорошем уровне способами и методами анализа и оценки современных научных достижений в искусствознании;</p> <p>2. на хорошем профессиональном уровне способами и методами использования современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;</p> <p>3. способами, методами и особенностями планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития на хорошем профессиональном</p>	<p>1. на профессиональном уровне способами и методами анализа и оценки современных научных достижений в искусствознании</p> <p>2. на высоком профессиональном уровне способами и методами использования современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;</p> <p>3. на высоком профессиональном уровне способами, методами и особенностями планирования и решения задач собственного профессионального и</p>

	<p>собственного профессионального и личностного развития;</p> <p>4. способами и методами исследования и интерпретации развития традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами</p>	<p>уровне;</p> <p>4. на хорошем профессиональном уровне способами и методами исследования и интерпретации развития традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами</p>	<p>личностного развития;</p> <p>4. на высоком профессиональном уровне способами и методами исследования и интерпретации развития традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами</p>
--	---	---	---

3. Структура и примерное содержание дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы и их трудоемкость	Трудоемкость (объем часов / зачетных единиц)
Аудиторные занятия (в акад. часах)	108 (36 ч лекций и 72 ч –практические занятия)
Трудоемкость ауд. занятий (в зачетных ед.)	3
Самостоятельная работа обучающихся (в акад. часах)	180
Трудоемкость самостоятельной работы обучающихся (в зачетных ед.)	5
Консультация	2 часа
Форма аттестации (в акад. часах)	2
Общая трудоемкость (в акад. часах)	288
Общая трудоемкость (в зачетных единицах)	8

Примерный тематический план и содержание дисциплины Изобразительное и декоративно –прикладное искусство и архитектура

Код компетенции, наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, реферат (проект) (если предусмотрены)	Количество аудиторных занятий (часов)	Самостоятельная работа (количество часов)	Всего часов
1	2	3	4	5
Раздел 1.	Часть 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА	<i>34</i>	<i>60</i>	<i>94</i>
Тема 1.1.	<i>Первобытное искусство.</i> Проблема происхождения искусства. Первобытное художественное творчество - начало духовной культуры человечества, образного осмысления действительности.	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>
Практические занятия	Синкретическая целостность первобытного искусства: скульптуры, графики, живописи, декоративно-прикладного искусства. Важнейшие памятники, их художественные особенности.	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Тема 1.2.	<i>Искусство Древнего Рима.</i> Хронологические границы Древнего мира. Своеобразие культуры, новые закономерности художественного творчества. Характеристика понятия "Древний Восток". Выработка канонов – важнейшая черта искусства этого периода. Искусство Древнего Египта.	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Практические занятия	Характеристика понятия "Античность". Искусство Древней Греции. Мифологическое образное миропонимание. Новая интерпретация образа человека и его места в окружающем мире. Формирование типа греческого храма, его религиозно-общественное назначение. Понятие орденой архитектуры, разновидности ордера. Структура храма, конструктивное и образное значение его композиции. Соотношение архитектуры и природы. Различные принципы построения архитектурного ансамбля. Образ человека в греческой пластике.	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>12</i>

Практические занятия	<p>Римское искусство – заключительный этап в развитии античного искусства. Истоки древнеримской художественной культуры, ее специфика.</p> <p>Всесторонняя постановка градостроительных проблем в Древнем Риме. Инженерно-технические сооружения: акведуки, мосты, дороги.</p> <p>Конструктивно-художественные особенности римской архитектуры. Типы сооружений, их планировка, декор. Особое значение скульптурного портрета. Эволюция портретного образа в эпоху республики и империи. Римская монументальная живопись – росписи и мозаика. Общая характеристика искусства римских провинций. Художественная культура поздней Римской империи и истоки раннего христианского искусства.</p>	2	10	12
Тема 1.3.	<p><i>Искусство Средних веков (Византия, Западная Европа)</i></p> <p>Кризис античной художественной системы, переход к средневековому мировоззрению. Общая характеристика средневекового искусства. Периодизация.</p> <p>Раннехристианское искусство. Росписи катакомб. Культовое назначение, символическое осмысление изображений, художественные особенности. Базиликальные и центрические постройки.</p> <p>Искусство Византии. Общая характеристика. Периодизация. Христианская базилика, ее структура и художественный образ. Типы центрических сооружений, культовое назначение, взаимосвязь интерьера и внешнего объема декоративное убранство. Архитектурные памятники Равенны. Сложение купольной базилики. Особенности пространственно-планировочных решений. Возникновение крестово-купольного храма.</p>	3	-	3

Практические занятия	<p>Мозаика и фреска в монументальной живописи Византии. Роль мозаики, наиболее полно отвечающей религиозно-философским и эстетическим представлениям своего времени. Техника исполнения. Сложение христианской иконографии и системы расположения изображений в храме. Изменение композиционных, пространственных, колористических решений в мозаиках и фресках. Живопись. Назначение и место иконы в храме. Техника, пространство, колорит в иконах.</p> <p>Средневековое искусство Западной Европы. Общая характеристика. Периодизация. Романское искусство. Романский собор. Конструктивные и пространственно-планировочные особенности, романская "связанная система".</p> <p>Готическое искусство. Готический собор как центр духовной, общественной и культурной жизни средневекового города. Конструктивная система готического собора, ее образное, художественное осмысление. Готическая архитектура Франции, Англии, Германии, Италии. Освещение и функции витража в архитектуре. Слияние скульптурного и архитектурного декора в убранстве готического собора. Переход от рельефа к свободностоящей фигуре. Появление скульптурной группы.</p>	2	10	12
Тема 1.4.	<p><i>Искусство Возрождения.</i></p> <p>Эпоха Возрождения как первый этап истории и культуры Нового времени. Гуманизм как определяющее мировоззрение эпохи. Пафос познания мира и человека. Происхождение и содержание термина "Возрождение".</p>	2	-	2
Практические занятия	<p>Искусство Итальянского Ренессанса. Периодизация искусства Возрождения в Италии. Сложение основ новой образности и нового архитектурного языка. Идеи совершенства, идеальной гармонии. Антропоцентризм архитектуры эпохи ренессанса. Роль рационального начала. Трактаты по архитектуре. Античная ордерная система и особенности ее интерпретации. Основные типы объемно-пространственных структур. Центрально-купольные сооружения как наиболее яркое и полное воплощение мировоззренческих основ времени. Ренессансное палаццо: структура, приемы оформления фасада, образные характеристики. Сложение типа загородной виллы. Развитие ансамблевых представлений эпохи. Реальная городская среда и создание утопической "модели" идеального города. Периодизация и эволюция архитектуры.</p>	6	10	16

	<p>Сложение живописной системы Нового времени. Рождение станковой картины, появление новых жанров и техник. Овладение законами объективного познания мира. Отражение мироощущения эпохи в новом объемно-пространственном видении. Разработка основ "научной" линейной перспективы, ее философско-мировоззренческий смысл. Новое понимание религиозной темы и разработка светской тематики. Первенствующее значение живописи в системе изобразительных искусств.</p> <p>Скульптура. Эстетический идеал эпохи - жизнеутверждающий образ героизированного человека. Рождение станковой пластики. Разработка художественных принципов круглой скульптуры (свободностоящей статуи, портретного бюста, скульптурной группы) и перспективного живописного рельефа. Основополагающие черты ренессансного синтеза искусств и варианты решений скульптурного ансамбля. Особенности композиционно-пластических характеристик, поиски новой выразительности, открытия в области техники и отношения к материалу, проблема "незаконченности" и ее образные аспекты.</p> <p>Северное Возрождение. Условность понятия «Северное Возрождение». Сложение принципов нового искусства в странах северной Европы (Нидерландах, Германии, Франции) на основе развития реалистических тенденций в искусстве поздней готики. Устойчивость традиций и их медленное преодоление в XV веке, широкое распространение гуманистического мировоззрения и переработка итальянского наследия в XVI столетии. Особый характер искусства Северного Возрождения, его отличие от итальянского. Неравномерность развития и специфика соотношения различных видов и жанров в искусстве этого времени. Ведущая роль станковой живописи.</p> <p>Нидерланды. Религиозный пантеизм и «новое благочестие» – идейная основа формирования нового искусства.</p> <p>Живописная реформа Яна ван Эйка, его роль в становлении нидерландской школы живописи. Символизм художественного мышления при эмпирическом характере освоения действительности.</p> <p>Кризис былой веры в человека в конце XV столетия. Тема трагического конфликта добра и зла в творчестве Босха.</p> <p>Поиски оправдания земного существования человека, философско-символическая</p>			
--	---	--	--	--

	<p>образность, расширение тематического диапазона, использование языка и образов народного искусства в творчестве П. Брейгеля – старшего («Мужицкого»).</p> <p>Германия. Своеобразное преломление в немецком искусстве идей гуманизма, реформации трагических социальных конфликтов времени: глубокая религиозность, мистическая экзальтация, экспрессивность художественного языка, напряженность духовных поисков, нравственно-этическая доминанта искусства эпохи.</p> <p>Роль гравюры в распространении идей немецкого Возрождения. Образ человека нового времени, проблема индивидуально-характерного и поиски общечеловеческого идеала. Значения портрета в творчестве немецких мастеров. Рождение пейзажной живописи. Творчество Дюрера, Грюневальда, Г. Гольбейна – младшего.</p> <p>Франция. Пути развития художественной культуры в условиях образования централизованного национального государства и потрясений гражданской войны. Национальные истоки и характерные особенности французского искусства эпохи Возрождения. Светский характер культуры.</p> <p>Роль книжной миниатюры в становлении принципов нового искусства. Творчество братьев Лимбурггов и Ж. Фуке. Местные художественные школы и зарождение общенационального направления.</p> <p>Замковая и дворцовая архитектура. Этапы развития. Мастера: П.Леско, Ф.Делорм и др.</p> <p>Скульптура. Гужон и Пилон. Идеи синтеза искусств. Французская надгробная пластика.</p> <p>Расцвет живописного и карандашного портрета как самостоятельных жанров. Творчество Жана и Франсуа Клуэ.</p>			
Тема 1.5.	<p><i>Искусство Западной Европы XVII-XVIII.</i></p> <p>Искусство XVII века.</p> <p>Изменение научно-философских представлений о мире и человеке. Отличие художественной культуры века от культуры Возрождения. Сложение разветвленной системы жанров в живописи. Развитие нового художественного языка. Возникновение ярко выраженных национальных школ в искусстве, их специфика и взаимоотношения.</p>	2	10	12
Практические занятия	<p>Искусство Италии. Формирование стиля барокко. Архитектурно-парковые ансамбли, принципы их композиции. Архитектурные работы Л.Бернини. Решение</p>	5	-	5

	<p>градостроительных проблем. Ф. Борромини, его основные сооружения.</p> <p>Искусство Испании. Эль Греко, особенности его образной и живописной системы. Д.Веласкес, гуманизм в трактовке человеческого образа, жанровое и живописное новаторство. Мурильо. Рибейра.</p> <p>Искусство Фландрии. П.П. Рубенс. Жанровое и тематическое разнообразие его искусства. Декоративные качества композиции и колорита. Снайдерс. Йорданс. Ван Дейк.</p> <p>Искусство Голландии. Проблема индивидуального и группового портрета в творчестве Ф. Хальса. Его новаторские живописные приемы. Сложение национального пейзажа и натюрморта. Особое место бытового жанра. Я.Вермеер – крупнейший мастер бытового жанра, его основные работы, своеобразие живописной системы. Своеобразие света и цвета, их особый содержательный смысл в живописи Рембрандта.</p> <p>Искусство Франции. Стили Людовика XIII – Людовика XIV в архитектуре. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля, его театрально-зрелищный характер, создание "совершенных" форм природы в соответствии с законами разума. Н. Пуссен и его творческий метод.</p> <p>Искусство XVIII века. Возникновение и развитие идеологии Просвещения.</p> <p>Искусство Франции. Особая роль французской художественной культуры XVIII века. Формирование и особенности стиля рококо. Живописное новаторство творчества А. Ватто. Ж.-Б.Шарден, особенности его творческого метода. Возникновение нового этапа классицизма. Творчество Ж.-А.Габриэля и Суффло. Новые принципы городского ансамбля. К.-Н. Леду, его теоретические взгляды и реализованные на практике произведения. Ж.-А. Гудон. Создание монументального портрета в скульптуре. Ж.-Л. Давид, особенности его стиля классицистической живописи.</p>			
Тема 1.6.	<i>Искусство Западной Европы и Америки XIX-XX веков.</i>	-	10	10

<p>Практические занятия</p>	<p>Искусство первой трети XIX века. Стиль "ампир". Творчество Ш. Персье и П. Фонтэна. Градостроительное значение сооружений. Творчество Энгра, его аналитический портретный метод. Гойя, открытие им новых путей развития европейского искусства, его графические и живописные произведения. Романтизм.</p> <p>Искусство середины XIX века. Историзм и новые тенденции в архитектуре: широкое введение новых материалов и конструкций, разработка идеи единства формы и функции. Постройки Лабруста, Пакстона, Эйфеля.</p> <p>Реалистическое направление в изобразительном искусстве. Домье - мастер карикатуры, природа комического в его графике.</p> <p>Искусство последней трети XIX – начала XX вв. Архитектурно-строительная революция. Возникновение и развитие стиля "модерн", его крупнейшие мастера: Ван де Вельде, Орта, Гимар, Гауди, Макинтош, Вагнер, Хоффман и др.</p> <p>Новые течения в изобразительном искусстве. Влияние Эдуарда Мане на формирование импрессионизма. Основные принципы живописной системы импрессионизма. Крупнейшие мастера импрессионизма: Моне, Ренуар, Дега, Писсарро. Сислей. Роден, его связь с импрессионизмом и черты собственного стиля. Постимпрессионизм - зарождение основ Новейшего искусства. Творчество Сера, Ван Гога, Гогена, Сезанна, Тулуз-Лотрека.</p> <p>Возрождение ведущей роли архитектуры в начале XX века. Новые архитектурно-художественные идеи и эксперименты. Творчество Беренса, Берлаге, Лооса, Перре. Чикагская архитектурная школа. Понятие "авангардизма" ("модернизма") как характерного явления художественной культуры XX века. Возникновение фовизма, усиление субъективности видения мира, формирование "суггестивных" средств выражения. Матисс, развитие и формирование им принципов фовизма. Кубизм, логическое конструирование образа мира в искусстве. Пикассо, основные периоды его творчества, отражение в нем духовных стремлений и переживаний современного человека. Ведущие мастера скульптуры: Майоль, Бурдель. Поиски ими конструктивной пластики, возрождение монументальной скульптуры.</p> <p>Искусство XX века - принципиально новый этап в развитии художественной культуры</p>	<p>5</p>	<p>-</p>	<p>5</p>
-----------------------------	---	----------	----------	----------

	<p>человечества. Изменение научной картины мира, крах антропоцентрического мирозерцания. Усложнение и ускорение художественного процесса.</p> <p>Возникновение экспрессионизма во Франции и Германии. Драматическое ощущение действительности, сложение острой объективно-выразительной манеры живописи в творчестве Руо, Нольде, Кирхнера, Барлаха и др. Возникновение сюрреализма, попытка выражения "мира подсознательного". Творчество Эрнста, Танги, Дали и др.</p> <p>Искусство после второй мировой войны. Достижение в области строительной техники, введение новых материалов и конструкций. Разработка концепций "структурной" архитектуры в творчестве Л. Миса ван дер Роэ. Творчество Ле Корбюзье, Ф.Л. Райта, А. Алто, Л. Кана, Э. Сааринена, Ф. Джонсона, П. Нерви, О. Нимейера, Ч. Мура и др.</p> <p>Основные направления в Западной архитектуре: функционализм, органическая архитектура, необрутализм, метаболизм, структурализм, архитектура-скульптура, постмодернизм, «хай-тэк», деконструктивизм и др.</p> <p>Широкое распространение нефигуративного искусства.</p>			
Самостоятельная работа	<p>Тема 1.2. Строительство монументальных гробниц. Основные черты египетской архитектуры и ее семантика. Художественный образ пирамиды. Комплекс в Гизе, синтез скульптуры с архитектурой. Структура и образ египетского храма Среднего и Нового царства. Храмовые комплексы в Деир-Эль-Бахри, Карнаке, Луксоре и Абу-Симбеле. Жилая и дворцовая архитектура. Скульптурный портрет, его связь с культом мертвых. Художественные особенности скульптуры. Монументальные росписи, стилевая связь с архитектурой. Техника живописи. Ритуально-торжественный характер образов. Материалы скульптуры и способы их обработки. Сложение системы пропорционального построения человеческой фигуры и расположения фигуры в пространстве. Крупнейшие мастера и их произведения.</p> <p>Решение проблемы внутреннего пространства в базиликальных и купольных сооружениях. Типы жилой архитектуры. Структура городского особняка и его внутренняя отделка. Роль античного искусства в развитии европейской культуры.</p> <p>Тема 1.3. Символическое и художественное осмысление пространственных зон. Роль света в интерьере. Усложнение пространственно-планировочных решений и декоративной отделки. Художественный образ собора. Школы романской архитектуры,</p>	-	60	60

	<p>национальное своеобразие романской архитектуры Франции, Германии, Италии. Монументальные росписи романских храмов. Техника исполнения, размещение в храме, особенности зрительного восприятия. Характерные средства художественной выразительности. Различные живописные манеры. Монументальные росписи Франции, Испании. Роль и место скульптуры в романском соборе. Соотношение круглой пластики и рельефа. Особенности пластической моделировки формы и пропорционирование в скульптуре Германии, Франции. Роль материала и цвета в скульптуре. Характерные особенности готической пластики. Интерес к индивидуализации образа, выражению внутренней духовной энергии. Изменение в характере пластического языка в поздний готический период. Особенности готической скульптуры Франции и Германии.</p> <p>Тема 1.4. Подготовка принципов барокко и классицизма в творчестве мастеров позднего Возрождения. Творчество Ф.Брунеллески, Микелоццо, Л.-Б.Альберти, Д.Браманте, Сансовино, Микеланджело, Палладио. Творчество Джотто, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Карпаччо, А.Мантеньи, С.Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто и др. Черты трагизма в творчестве мастеров позднего Возрождения. Творчество Донателло, Микеланджело. Судьба Северного Возрождения и Реформация.</p> <p>Тема 1.5. Роль монументально-декоративной пластики и живописи в архитектуре барокко, событийный характер синтеза искусств. Творчество М. Караваджо, своеобразие его живописного стиля, основные произведения. Выдающиеся художники и архитекторы XVIII века во Франции, их основные произведения. Обращение к изображению героических событий современности.</p> <p>Тема 1.6. Формирование живописной системы романтизма в творчестве Жерико. Новаторство Делакруа, его колористическая реформа. Сложение школ национального пейзажа: Констебль, Коро. Значение живописного новаторства Домье. Крестьянский жанр у Милле. Творчество Курбе. Возникновение функционализма и деятельность Баухауза. Творчество Гропиуса, Корбюзье, Райта, Мис ван дер Роэ.</p>			
--	---	--	--	--

Раздел 2	Часть II. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА	40	60	100
Тема 2.1.	<i>Искусство Киевской Руси (X - начало XII века).</i> Образование Древнерусского государства. Историческое значение принятия христианства и введения письменности на Руси. Восточнославянские и византийские истоки древнерусской культуры. Общие закономерности средневековой культуры и их национальная модификация.	3	5	8
Практические занятия	Храмовое зодчество. Крестово-купольный тип храма, структура, конструктивные особенности. Символика и семантика архитектурных форм, топография внутреннего пространства храма. Древнерусская икона как самобытное явление художественной культуры, ее связь с византийской традицией и национальное своеобразие. Особая структура художественного образа иконы. Икона как предмет культа. Иконография основных евангельских сюжетов. Канон и творческое начало в иконописи. Материал, техника. Домонгольская икона.	2	10	12
Тема 2.2. Практические занятия	<i>Искусство Владимиро-Суздальской Руси. (Вторая половина XII- первая половина XIII века). Своеобразие культуры и искусства.</i> Начало белокаменного строительства на Руси. Техника, конструкция, стилевые и образные характеристики. Основные памятники. Скульптурное убранство храмов. Своеобразие синтеза архитектуры, скульптуры и живописи.	2	-	2
Тема 2.3. Практические занятия	<i>Искусство Новгородских земель XI-XV веков</i> Значение Новгорода как хранителя духовного национального наследия. Самобытность новгородской культуры, значительная доля народного элемента, более свободное в рамках средневековой традиции обращения с канонами. Архитектура, ее эволюция, постепенный отход от киевской традиции.	1	4	5
Тема 2.4. Практические занятия	<i>Искусство Псковских земель XII-XVI века.</i> Обширное оборонительное строительство. Памятники архитектуры и монументальной живописи XII-XIII веков, их связь с киевской традицией. Устойчивость стиля	1	3	4

	сложившейся в XIV веке самостоятельной архитектурной школы.			
Тема 2.5. Практические занятия	<p><i>Искусство Московского княжества XIV - начало XV века.</i></p> <p>Возвышение Москвы XIV века. Белокаменное строительство в Москве и ее окрестностях, обращение к наследию Владимиро-Суздальской Руси. Творчество А. Рублева как воплощение духовно-эстетического идеала русского средневековья. Монументальные росписи, иконы Рублева и его круга. Сложение русского высокого иконостаса, его роль и место в храме. Догматический смысл, структура, художественные особенности.</p>	1	-	1
Тема 2.6. Практические занятия	<p><i>Искусство эпохи создания централизованного русского государства во второй половине XV-XVI века.</i></p> <p>Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение единой общерусской культуры. Размах строительства в Москве при Иване III. Приглашение итальянских зодчих. Ансамбли Московского Кремля.</p> <p>Типологическое своеобразие архитектуры XVI в.: пятиглавые соборные, приходские бесстолпные, шатровые и многообъемные на едином основании храмы.</p> <p>Искусство централизованного русского государства XVII века. Борьба старых и новых тенденций в искусстве, усиление роли светского начала в культуре. Вызревание черт стилей Нового времени в недрах XVII века. Блестящий расцвет декоративно-прикладных искусств и их стилеобразующее влияние на архитектуру и живопись.</p> <p>Основные типы храмов. Храмовое зодчество Москвы, Ярославля, Ростова. Комплекс Ново-Иерусалимского монастыря. Светская архитектура. Подготовка барокко в архитектуре конца XVII века ("московское" или "нарышкинское" барокко).</p> <p>Традиционализм росписей Московских соборов и декоративно-новеллистический "ковровый" стиль московских посадских церквей. Ярославские и Ростовские памятники. Так называемые "строгановские письма". Характеристики стиля, мастера. Организация иконописной мастерской при Оружейной палате в Москве, повлиявшая на становление новых иконографических и художественных принципов иконописи. Творчество С.Ушакова - синтез древнерусской и новоевропейской традиций.</p>	4	10	14

	Теоретическое обоснование новой иконописной системы. Тракаты по иконописи. Рождение нового жанра - парсуны. Деревянное зодчество средневековой Руси. Комплекс жилой среды, культовые и общественные постройки.			
Тема 2.7. Практические занятия	<i>Русское искусство XVIII- начала XX века</i> Искусство первой четверти XVIII века. Реформы Петра I и художественная культура. Сложение художественной системы Нового времени. Переход к "регулярной системе" в архитектуре и градостроительстве. Основание Петербурга, формирование нового типа русского города. Роль гражданской архитектуры, типовое строительство. Д. Трезини. Строительство загородных дворцово-парковых комплексов, принципы композиции регулярного парка.	2	3	5
Тема 2.8. Практические занятия	<i>Ведущая роль портретного жанра в живописи. От парсуны к портрету. И.Н.Никитин, Б.К.Растрелли и скульптура петровского времени.</i> Искусство середины XVIII века. Расцвет декоративных искусств. Ф.Б.Растрелли и дворцовое строительство как ведущая тема его творчества. Д.В.Ухтомский, его вклад в московскую архитектуру барокко. Рококо в русской художественной культуре. Национальное своеобразие портретной живописи середины века.	1	3	4
Тема 2.9. Практические занятия	<i>Искусство второй половины XVIII века.</i> Утверждение идеи просвещенного абсолютизма и гражданского предназначения искусства. Деятельность Академии искусств. Классицизм как стиль эпохи и метод творчества. Своеобразие русского классицизма, его эволюция. Размах градостроительных мероприятий.	1	3	4
Тема 2.10 Практические занятия	<i>Искусство первой трети XIX века.</i> Образное выражение эмоционально-нравственной атмосферы подъема, идей патриотизма, гражданской доблести, государственной мощи в архитектуре русского ампира, его стилевые характеристики. Блестящее развитие культуры городского ансамбля и принципов синтеза искусств в творчестве А.Н. Воронихина, Тома де Томна, К.И. Росси, А.Д. Захарова. Восстановительные работы в Москве после пожара 1812 года, организация И.О. Бове ансамбля центральных площадей. Московский вариант	1	4	5

	стиля ампира в творчестве Д.И.Жилярди, А.Г.Григорьева. Расцвет русской монументальной скульптуры. И.П. Мартос, Ф.Ф. Щедрин, С.С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский.			
Тема 2.11. Практические занятия	<i>Искусство середины и второй половины XIX века.</i> Кризис классицистической системы. Формирование «стиля» историзма как завершающего этапа архитектуры Нового времени. Интерес к пространственным структурам, новым материалам и конструкциям. "Многостилье историзма". Особая роль «русского стиля». Предметно-пространственная среда города. Творчество К.А.Тона, В.О.Шервуда, А.И. Штакеншнейдера.	1	-	1
Тема 2.12.	<i>Кризис монументальной скульптуры.</i> Типичное для этого времени соединение академизма с натурализмом, "многоплановость" пластического языка. Смена жанровой структуры, сюжетного репертуара, сближение с живописью.	2	-	-
Практические занятия	Творчество Клодта, Лансере, Чиждова, Опекушина. Специфика сложного и многовариантного сочетания элементов классицизма, романтизма и реализма. Живописный язык романтиков. Герой романтического искусства. К.П. Брюллов, портретное творчество, историческая и монументальная живопись. Отражение философских, нравственных и живописных исканий А.А.Иванова в картине "Явление Христа народу". Новаторские открытия Иванова в области пейзажа. Библейские эскизы. Формирование метода критического реализма и творчества П.А.Федотова. 1860-е – 80-е годы – время расцвета демократического искусства. Идеология разночинного общественного движения и народничества. Утверждение реалистического метода познания жизни в искусстве. Критически-обличительный характер живописи 60-х годов. Творчество В.Г.Перова.	2	-	2
Тема 2.13. Практические занятия	<i>Кризис Академии художеств.</i> Историческая роль возникновения и деятельности "Товарищества передвижных художественных выставок". Программа и эстетические установки объединения. Ведущие темы и сюжеты, художественные особенности.	1	2	3
Тема 2.14.	<i>Искусство конца XIX - начала XX века.</i> Кризис эстетики критического реализма	2	-	2

Практические занятия	Борьба за обновление художественного языка. Сближение различных форм творчества при одновременном углублении специфики каждого вида искусства. Интенсивность художественной жизни рубежа веков. Появление многочисленных объединений и группировок.	1	-	1
Тема 2.15	<i>Возникновение и развитие стиля модерн.</i>	2	-	2
Практические занятия	Тотальное обновление творческого метода и архитектурного языка. Новые принципы формообразования, синтез искусств. Московский и петербургский варианты стиля. Творчество Ф.О. Шехтеля как наиболее яркого представителя архитектуры рубежа веков. Модерн и неоклассицизм. Основные мастера.	1	-	1
Тема 2.16 Практические занятия	<i>Проблема развития русской скульптуры рубежа веков.</i> П.П.Трубецкой –мастер импрессионистической скульптуры. Импрессионизм и символизм в пластике А.С.Голубкиной, новаторский характер творчества С.Т.Коненкова. А.Т.Матвеев, поиск целостной пластической формы, синтез скульптуры и природного окружения. Изменения художественного видения и обостренное внимание к живописно-пластической красоте мира. Смена ведущих жанров в живописи. Поиски монументальной формы и новых техник. Тяготение к универсализму. Объединение "Мир искусства" и начало широкого эстетического движения за обновление художественной жизни и языка искусства. Стилистические и образные основы творчества художников объединения. "Бубновый валет". История создания, эстетические взгляды, практическая деятельность художников, входивших в объединение. Утверждение принципов и эстетики примитивизма, экспрессионизма, кубофутуризма. Лучизм как вариант беспредметной живописи. Значение пророчеств русского авангарда в его стремлении к тотальному обновлению жизни и искусства.	2	4	6
Тема 2.17 Практические занятия	<i>Искусство 1917-1920-х гг.</i> Агитационно-массовые формы искусства этих лет: политический плакат и агитфарфор. Идеи обновления эстетической среды А. Родченко, К.Малевича, Э. Лисицкого и др. в наследии советского и мирового дизайна XX века. Советская архитектура 20 гг. Творческие направления архитектурного авангарда – рационализм и конструктивизм. Ведущие мастера и творческие концепции.	1	4	5
Тема 2.18	<i>Искусство 1930 – середины 50-х годов.</i> Практические занятия: Сложение нового	2	4	6

Практические занятия	<p>творческого метода «социалистический реализм» и его влияние на развитие русской художественной культуры. Состояние архитектурной практики 1930-х гг. Стремление к созданию идеологически ангажированной архитектуры.</p> <p>Движение к изобразительности советского искусства этих лет, реабилитация станковых форм в области пластических искусств.</p> <p>Значение искусства военных лет. Динамизм и сложность художественного процесса в особых условиях войны. Ведущее значение агитационных форм искусства. Широкое развитие политического плаката. Советская живопись, графика, скульптура в годы Великой Отечественной войны.</p> <p><i>Возрождение искусства панорамы.</i> Интерес к историческому жанру, художественная полемика произведений отдельных мастеров в контексте тотального диктата.</p>			
Тема 2.19.	<i>Искусство 1950-1970 гг. Эстетика "оттепели" нового русского искусства.</i> Новый этап в развитии архитектуры. Движение от ретроспективизма 40-50-х гг. к утверждению современных стилистических форм, к поискам функциональной целесообразности в области строительства, применению в архитектуре сборных конструкций.	2	-	2
Практические занятия	Раннее творчество И.С. Глазунова. "Суровый стиль" в изобразительном искусстве 50-70 гг. Достижения этих лет в области графики. Новые тенденции в развитии монументального искусства. Развития театрально - декорационного искусства. Новые явления в культурном наследии 60-70-х гг. – авангард.	1	-	1
Тема 2.20	<i>Искусство 80-90-х годов.</i> Создание уникальных городских ансамблей – характерная черта развития архитектуры этих лет.	2	4	6

Практические занятия	<p>Выдающиеся архитекторы и их основные постройки. Новый подход к содержательным возможностям различных видов искусства, к системе изобразительности, жанровым границам.</p> <p>Постмодернистские реалии в русском искусстве 80-90-х гг.: концептуализм, фотореализм, кинетизм, соц-арт. Новое поколение художников с подчеркнuto выявленными чертами крестьянского и городского фольклора в творчестве. Появление религиозной живописи в России «постперестроечного времени».</p> <p>Возрождение традиционных живописных жанров в искусстве 90-х гг XX в. Новые стилистические тенденции в русской графике и скульптуре этого времени.</p>			
Самостоятельная работа	<p>Тема 2.1. Художественный образ и стилевые особенности храмов Киевской Руси - Софийских соборов в Киеве и Новгороде, Успенского собора Киево-Печерского монастыря. Система живописного оформления храма. Мозаики, фрески, сюжеты, иконография, техника. Дальнейшее развития крестово-купольного храма в зодчестве Смоленского и Черниговского княжеств на рубеже XII-XIII веков (на примере церквей Михаила Архангела в Смоленске и Параскевы Пятницы в Чернигове).</p> <p>Тема 2.3. Основные типы храмов, наиболее значительные памятники: Софийский собор. Георгиевский собор Юрьева монастыря, ц.Спаса-Преображения на Нередице, ц. Успения на Волотовом поле, ц. Спаса на Ильине улице. Изменение стиля монументальной живописи от XI к XV веку. Работы Феофана Грека в Новгороде. Новгородская школа иконописи.</p> <p>Тема 2.4. Богатейшее разнообразие конструктивных и объемно-пространственных решений при достаточно ограниченном типологическом наборе. Своеобразное устройство псковских звонниц. Отличительные черты псковской школы монументальной живописи и иконописи.</p> <p>Тема 2.6. Творчество Дионисия, иконы, монументальные росписи, особенности их колористического строя. Храм Вознесения в Коломенском и Покровский собор в Москве, наиболее ярко воплотившие идеалы эпохи. Содержательные и стилевые характеристики монументальной живописи середины и второй половины XVI века.</p> <p>Тема 2.7. Универсальность композиционно-планировочных схем и пластического языка архитектуры "петровского барокко", его отличие от западноевропейского.</p>	-	60	60

	<p>Тема 2.8. И.Я.Вишняков, А.П.Антропов. Возрождение мозаики в творчестве М.В.Ломоносова.</p> <p>Тема 2.9. Творчество В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, Ч. Камерона. Подмосковное усадебное строительство. Формирование принципов пейзажного парка. Рождение национальной школы скульптуры. Разнообразие жанров. Ф.Г.Гордеев, М.И.Козловский, Ф.И.Шубин. Памятник Петру I М.Э.Фальконе. Портреты Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.</p> <p>Тема 2.10. Сложность стилистических исканий русской школы живописи. Сильвестр Ф. Щедрин, О.А. Кипренский, В.А.Тропинин, А.Г. Венецианов.</p> <p>Тема 2.13. Пейзажная живопись - Саврасов, Васильев, Куинджи, Поленов, Левитан. Портретный и исторический жанры, образные и композиционные варианты решений. Творчество Н.Н.Крамского, Н.Н.Ге, И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.М.Васнецова.</p> <p>Тема 2.16. Творчество М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Новизна художественных миров и своеобразие живописных систем В.А.Серова, М.А.Врубеля, К.А.Коровина. Достижения в области станковой графики, книжного и театрально-декорационного синтеза. Деятельность мастеров объединения "Союз русских художников", их роль в развитии пейзажной живописи. Русский вариант импрессионизма. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова. художников "Голубой розы", раннего К.С. Петрова-Водкина и проблемы символизма в русском искусстве.</p> <p>Тема 2.17.Художественные объединения 20-х годов, их творческая «многозначность» в произведениях известных живописцев, графиков, скульпторов.</p> <p>Тема 2.18. Архитектура станций Московского метрополитена 1-х очередей, ансамбль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г. как воплощение различных тенденций в области градостроительства 1930-х гг. Неофициальное искусство в художественном наследии 30-х гг. Проведение официального курса в области архитектуры и изобразительного искусства 1945-55 гг. Сложения стиля сталинских высоток, архитектура в послевоенный период. Станции московского метро 50-х гг. в контексте символов «архитектурного мифа». Развитие монументальной скульптуры послевоенного десятилетия. Военские мемориалы.</p> <p>Тема 2.20. Творчество И.С. Глазунова. Создание и деятельность РАЖВиЗ Ильи</p>			
--	--	--	--	--

	Глазунова.			
Раздел 3.	Часть III. Декоративно-прикладное искусство	<i>34</i>	<i>60</i>	<i>94</i>
Тема 3.1.	<i>Художественная керамика</i> : ее определение и характеристика как вида искусства. Классификация керамики по областям применения, видам керамических материалов и декоративной обработке.	2	-	2
Практические занятия	Керамика стран Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Древняя Персия), Мезоамерики (Мексика, Перу); Крит и Античная Греция. Школа Итальянской майолики периода Возрождения. Керамика в Китае. Керамика Японии. Изобретение фарфора в Европе – Саксония, Мейсен. Франция: Севрская мануфактура XVIII-XIX вв. Керамика Англии – Веджвуд. Дельфтский фаянс. Копенгагенский фарфор. Изобретение фарфора в России. Русский художественный фарфор XVIII-XIX вв. Народная керамика Гжели, Скопина, Вятки. Русский фарфор 1920-х - 1930-х гг. Современная европейская керамика, основные направления развития. Современная керамика Китая и Японии. Художественные и технические особенности современного отечественного фарфора и фаянса.	1	10	11
Тема 3.2.	<i>Художественное стеклоделие</i> как одна из разновидностей декоративно-прикладного искусства, его специфические особенности.	2	-	2
Практические занятия	История художественного стекла как один из разделов истории древнейших производств. Ее связь с археологией, химией и технологией, развитием стилей и типологией. Классификация изделий из стекла по видам, технике изготовления и художественной обработке. Художественное стеклоделие в Древнем мире и в Месопотамии. Расцвет стеклоделия в период Эллинизма. Художественное стекло Древнего Рима. Стеклоделие в Средние века. Художественное стекло Византии (IV-XV вв.). Стеклоделие в Италии XIII в. Возрождение производства стекла в период формирования первого чешского государства (IX-X вв.). Производство стекла в Польше. Возрождение стеклоделия в Испании XIII в.	1	-	1

Тема 3.3. Практические занятия	<i>Художественное стекло Древней Руси.</i> Высокое художественное мастерство древнерусских изделий из тонкостенного разноцветного стекла, отличающегося по своему составу и технике декорирования от изделий других стран. Основные типы и формы изделий. Роль Великого Новгорода в сохранении традиций древнерусского декоративного искусства. Возникновение и развитие стеклоделия в древних городах на территории Белоруссии (Гродно, Полоцк и др.) в XI-XII вв.	1	4	5
Тема 3.4. Практические занятия	<i>Стеклоделие Нового времени.</i> Художественное стекло эпохи Возрождения. Венецианское стекло. Влияние стекольной культуры мастерских Мурано на восстановление европейской стекольной промышленности. Снижение художественных качества венецианских изделий в конце XVII в., упадок в XVIII в. Выход Чехии на первое место по выработке художественного стекла. Новый тип художественных изделий эпохи классицизма. Стекло Испании. Его особое место в стеклоделии XVI-XVIII вв. Изобретение английского хрусталя. Сен-Робендовская мануфактура по производству крупных зеркал во Франции (конец XVII в.). Завод Баккара, его соперничество с английским хрусталем.	1	-	1
Тема 3.5. Практические занятия	<i>Русское художественное стекло.</i> Роль М.В.Ломоносова в развитии русского научного и художественного стеклоделия. Частные стекольные заводы Мальцевых, Бахметьева, Немчиновых, Орлова и др., их значение в развитии русского стеклоделия. Конкуренция с Санкт-Петербургским заводом.	1	-	1
Тема 3.6. Практические занятия	<i>Художественное стекло Западной Европы и Америки XIX–XX вв.</i> Стекло завода Галле в Нанси. Травление. Искусство американского художника Луиса Тиффани. Стекло стиля модерн. Художественно-стилистические и национальные школы, ведущие художники и мастера.	1	-	1
Тема 3.7.	<i>Художественный металл.</i> Древнейшие центры художественной обработки металла бронзового века. Виды изделий, технические приемы обработки.	1	-	1

Тема 3.8. Практические занятия	<i>Художественный металл Древнего мира.</i> Роль золота в религиозных верованиях и обрядах египтян. Художественный металл в культовой и светской утвари и ювелирных украшениях. Изменения в композиции, форме и декоре ювелирных изделий Древнего, Среднего и Нового царства. <i>Древняя Греция.</i> Высокое искусство бронзового литья, изготовление судов, зеркал, мебели. Характерные формы и декор ювелирных украшений (микротехника). Бронзовое литье этрусков, бытовая и культовая утварь (треножники, канделябры, цисты, зеркала) – своеобразие форм и декора. Характерные ювелирные украшения в ансамбле костюма.	1	-	1
Тема 3.9. Практические занятия	<i>Художественный металл Средних веков.</i> Романский период. Изделия художественнойковки. Использование бронзы для храмовой утвари (купели, акваманы, подсвечники и др.). Характерные формы реликвариев. Выемчатая эмаль в декоре. Влияние готической архитектуры и скульптуры на формы и декор изделий художественнойковки, бронзового литья, ювелирного искусства. <i>Византия.</i> Разнообразие церковной утвари из бронзы и драгоценных металлов, ее назначение и символическое осмысление. Техника перегородчатых эмалей в ювелирном искусстве.	1	10	11
Тема 3.10. Практические занятия	<i>Древнерусское искусство.</i> Изделия художественнойковки, конструктивные и художественные особенности. Бронзовое литье - церковная утварь, мелкая бронза (кресты, паникадила, змеевики, амулеты, височные кольца). Разнообразие техники изготовления и способов декорирования ювелирных изделий.	1	8	9
Тема 3.11. Практические занятия	<i>Художественный металл Нового времени.</i> Малая бронза и ее роль в ренессансном интерьере. Проекты известных художников Возрождения для изделий художественного металла. Златоделие Италии, Германии, Англии, своеобразие форм и орнаментальных мотивов.	1	-	1
Тема 3.12. Практические занятия	<i>Западная Европа XVII–начала XVIII вв.</i> Изделия из бронзы и драгоценных металлов в интерьерах барокко и рококо. Изменения в приемах обработки бронзы. Создание мебели из серебра и показной драгоценной утвари. Появление нового по назначению и форме столового серебра, своеобразие орнаментального декора. Ансамблевый характер ювелирных украшений, их конструктивные, композиционные и колористические особенности.	1	-	1

Тема 3.13. Практические занятия	<i>Западная Европа второй половины XVIII- начала XIX вв.</i> Эстетика классицизма и ее проявление в формообразовании и орнаментации художественного металла. Декоративная бронза в интерьерах классицизма. Изобретение матовой позолоты. Антиклизированные формы и декор ювелирных изделий Франции, Англии. Новые технические приемы.	1	-	1
Тема 3.14. Практические занятия	<i>Россия XVIII- первой половины XIX вв.</i> Влияние петровских преобразований на формы и декор металлической утвари. Проявление стилей барокко, рококо, классицизма в художественном металле. Работы Воронихина, Камеона по проектированию малой бронзы для дворцовых интерьеров.	1	3	4
Тема 3.15. Практические занятия	<i>Художественный металл Нового времени. Западная Европа и Россия второй половины XIX-начала XX вв.</i> Значение Всемирных выставок для возрождения интереса к художественным ремеслам. Движение за объединение изящных искусств и ремесел. Возрождение старых и изобретение новых технических приемов в художественном металле (новые сплавы металлов и эмалей, прокатка, гальванопластика и др.). Историзм и модерн в формах и декоре художественного металла.	1	4	5
Тема 3.16 Практические занятия	<i>Западная Европа и Россия второй половины XX в.</i> Разнообразие художественных течений и их проявление в металле (сюрреализм, ар-Деко, поп-арт, функционализм). Работы школы Баухауз в металле. Поиски новых форм, экспериментирование с новыми материалами, увлечение их фактурами, цветовыми и пластическими возможностями. Разнообразие направлений ювелирного искусства.	1	4	5
Тема 3.17	<i>Художественный текстиль.</i> Взаимосвязь декоративных тканей с интерьером и другими видами декоративно-прикладного искусства. Материалы, техника.	2	-	2
Практические занятия	<i>Средние века. Византия VI-XV вв.</i> Императорские мастерские в Константинополе, Александрии и др. городах, изготовление художественных тканей, строгая регламентация производства. Композиции тканей: древнеримские, христианские, восточные мотивы, изображение реальных, фантастических животных, зверино-плетенчатый орнамент. <i>Иран эпохи Сасанидов III-VII в.</i> Тема охоты, феодальная символика, реальные и фантастические животные и др. Особенности композиции, колорит тканей. <i>Коптский Египет IV-VII вв.</i> Техника и материалы. Эволюция трактовки орнамента и сюжетов тканей.	1	-	1

Тема 3.18. Практические занятия	Древняя Русь XVI-XVIII вв. Производство набивных тканей. Орнамент "дороги", круги розетт (образ солнца) и др. Орнамент, напоминающий привозные и западноевропейские ткани.	1	-	1
Тема 3.19. Практические занятия	Эпоха Возрождения. Италия XV-XVI вв. Художественный образ тканей и шпалер городов (Лука, Флоренция, Венеция, Милан. Феррара и др.). Участие великих художников в создании композиций тканей и шпалер: Рафаэль, Боттичелли, Мантенья и др. Франция конца XIV-XVI вв. Шпалеры "Анкнерский Апокалипсис" Н. Батайль. "Мильфиерн". Фландрия XVI в. Серия шпалер "Легенда о Местре", "Роман о Розе" и др.	2	-	2
Тема 3.20. Практические занятия	Иран XVI-XVII вв. Расцвет производства художественных тканей: лицевые ткани и с мелким растительным узором. Иранские ворсовые ковры XVI-XVII вв. Примеры классических композиций. Турция XVI-XVII вв. Типы художественных тканей. Крупномасштабные формы орнамента тканей и ковров.	1	5	6
Тема 3.21 Практические занятия	Западная Европа XVII в. Франция: барокко и классицизм. Основание в Лионе в 1667 г. шелкоткацкой мануфактуры. Элементы барокко и классицизма в орнаменте тканей. Создание Генрихом IV в 1601 г. шпалерной мануфактуры. Организация в 1667 г. в Париже "Королевской гобеленной мануфактуры" и ее продукция Фландрия: шпалеры, созданные по композициям художников П.П. Рубенсам Я. Йорданса, Ю.ван Эгмонта и др. Западная Европа XVIII в. Франция. Творчество художников К. Жилло, Ж. Оппепорт и др., создающих рисунки тканей стиля рококо. Типы гобеленов. Ш. Куапель, Ф. Буше, Франсуа де Труа и др. Западная Европа. XIX в. Франция. Декоративные ткани стиля ампир, созданные архитекторами Персье и Фонтеном. Создание тканей в стиле прошлых эпох. Стиль модерн в тканях.	2	-	2
Тема 3.22. Практические занятия	Россия XVIII-XIX в. Развитие текстильной промышленности, производство отечественных художественных тканей. Творчество Растрелли, Ринальди, Камерон и др. Основание в 1717 г. русской шпалерной мануфактуры.	1	4	5

Тема 3.23. Практические занятия	Современные гобелены Литвы, Латвии и Эстонии. Франция. Возрождение гобелена художниками Ж. Люрса, М. Громером, П. Дюбрейль и др. Создание в 1947 г. "Ассоциации живописцев картоньеров ковра" и деятельность художников гобелена. Производство гобеленов в городах Чехии.	1	3	4
Тема 3.24. Практические занятия	<i>Художественная мебель.</i> Основные понятия и терминология. Школы. Эпохи развития. Важность понимания процессов, происходящих в современном прикладном искусстве для характеристики произведений искусства, проведения научно-исследовательской работы. Актуальные проблемы изучения декоративно-прикладного искусства.	2	5	7
Самостоятельная работа	<p>Тема 3.1. Абрамцевская гончарная мастерская: творчество М.А.Врубеля. Творческое осмысление традиций прошлых эпох в развитии современного искусства керамики.</p> <p>Тема 3.3. Интенсивное развитие стеклоделия в период воссоединения белорусских земель с Россией. Украинское стеклоделие и стекло подмосковных заводов XVII вв.</p> <p>Тема 3.9. Изменения в способах изготовления и декорирования ювелирных украшений (витражная эмаль).</p> <p>Тема 3.10. Древнерусская металлическая посуда – функциональное назначение, форма, декор. Культовая утварь из драгоценных металлов. Ювелирные украшения.</p> <p>Тема 3.14. Широкое использование стали для изготовления мебели, "мелкой галантереи", ювелирных украшений. Техника "алмазной грани". Форма, конструкция, драгоценный камень в ювелирных украшениях рококо и классицизма.</p> <p>Тема 3.15. Деятельность ведущих художников модерна по проектированию металлической посуды, светильников, ювелирных изделий. Новая техника, материалы и символика ювелирных украшений. Проблема единичного и массового. Ведущие фирмы ювелирной промышленности Западной Европы и России. Взаимодействие художественной структуры модерна и новорусского стиля в ювелирном искусстве России.</p> <p>Тема 3.16. Развитие народных промыслов художественного металла в России (Великий</p>	-	60	60

	<p>Устюг, Кубачи, Жостово, Красное село).</p> <p>Тема 3.20. Ткани "Брусса", "Спутари", ковры "Ущак", "Ладик" и др.</p> <p>Тема 3.22. Шпалеры "Полтавская битва", "Страны света" и др. Россия XX в. Агитационные ткани 20-30-х гг. Современные русские гобелены и их мастера.</p> <p>Тема 3.23. Организация в 1962 г. в Лозанне Биеннеле гобелена по инициативе Ж. Люрса.</p> <p>Тема 3.24. Проблемы дизайна XX века.</p>			
	Всего:	<p><i>36+72</i></p> <p><i>108</i></p>	<i>180</i>	288

4. Фонд оценочных средств

Критерии оценки устного ответа на экзамене по разделу «Изобразительное искусство и архитектура»:

Оценка «отлично»	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы
Оценка «хорошо»	Теоретическое содержание курса освоено полностью, с незначительными пробелами, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом практически сформированы
Оценка «удовлетворительно»	Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы фрагментарно
Оценка «неудовлетворительно»	Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки не сформированы

Критерии оценки презентации по разделу «Декоративно –прикладное искусство»:

Оценка «отлично»	Полностью раскрыта основная проблематика изучения характеризуемого раздела декоративно-прикладного искусства. Обзор современных исследований по изучению характеризуемого раздела прикладного искусства представлен в полном объеме. Представлены точные аннотации и ссылки на публикации приводимых примеров произведений прикладного искусства и цитаты из литературы. Приведен список использованной литературы. Объем соответствует требованиям.
Оценка «хорошо»	Основная проблематика изучения характеризуемого раздела декоративно-прикладного искусства раскрыта достаточно. Представлен обзор современных исследований по изучению характеризуемого раздела прикладного искусства. Представлены аннотации и ссылки на публикации приводимых примеров произведений прикладного искусства и цитаты из литературы. Приведен список использованной литературы. Объем соответствует требованиям
Оценка «удовлетворительно»	Основная проблематика изучения характеризуемого раздела декоративно-прикладного искусства раскрыта недостаточно. Представленный обзор современных исследований по изучению характеризуемого раздела прикладного искусства раскрыт не в полном объеме. Представленные аннотации и ссылки на публикации приводимых примеров произведений прикладного искусства и цитаты из литературы не точные. Приведенный список использованной литературы не соответствует требованиям. Объем не соответствует требованиям

<p align="center">Оценка «неудовлетворительно»</p>	<p>Основная проблематика изучения характеризуемого раздела декоративно-прикладного искусства не раскрыта. Представленный обзор современных исследований по изучению характеризуемого раздела прикладного искусства не раскрыт (не представлен). Представленные аннотации и ссылки на публикации приводимых примеров произведений прикладного искусства и цитаты из литературы не точные (не представлены). Приведенный список использованной литературы не соответствует требованиям. Объем не соответствует требованиям</p>
--	--

Аспирант выступает с презентацией, происходит ее обсуждение.

Требования к презентации:

1. Отражение основной проблематики изучения характеризуемого раздела прикладного искусства.
2. Обзор современных исследований по изучению характеризуемого раздела прикладного искусства.
3. Точные аннотации и ссылки на публикации приводимых примеров произведений прикладного искусства и цитата из литературы.
4. Приведение списка использованной литературы.
5. Объем: не менее 20 слайдов.

5. Перечень вопросов для подготовки к сдаче кандидатского экзамена

- по истории зарубежного искусства

1. Архитектура Древней Греции периода классики: основные этапы эволюции. Ансамбль Афинского акрополя: архитектурно-планировочная идея, синтез скульптуры и архитектуры, идейная и художественная программа. Скульптура Древней Греции периодов архаики и классики.
2. Искусство Флоренции эпохи Возрождения и его взаимосвязь с другими художественными центрами Италии. Проблема колоризма в искусстве венецианской школы.
3. Творчество Караваджо и сложение реалистической тенденции в европейском искусстве XVII века.
4. Творчество Питера Пауля Рубенса и основные принципы стиля барокко в европейской живописи XVII века.
5. Классицизм в западноевропейской архитектуре XVII – XVIII веков. Творчество Никола Пуссена и проблема классицизма и неоклассицизма в живописи Европы XVII – XVIII века.
6. Искусство романтизма. Национальные школы – сходство и различия.
7. Новые тенденции в европейской живописи 40-х – 60-х годов XIX века.
8. Импрессионизм и неоимпрессионизм – живописные концепции, технико-технологические особенности, мастера, вопросы стиля.
9. Постимпрессионизм – проблемы, живописные концепции, мастера.
10. Основные направления искусства Западной Европы первых десятилетий XX века – эстетические принципы, мастера.

- по истории русского искусства

1. Монументальная живопись, иконы и книжная миниатюра Руси XI-первой трети XIII вв.
2. Архитектура и искусство Новгорода и Пскова XII-XV вв.

3. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Современные проблемы атрибуции и интерпретации
4. Стилистические особенности архитектуры барокко в России и его эволюция. Творчество Ф.-Б. Растрелли.
5. Эволюция архитектуры русского классицизма. Санкт-Петербург и Москва: основные мастера и памятники.
6. Портрет в русском искусстве сер.-2 пол. XVIII в.: основные стилистические направления и мастера.
7. Творчество К. Брюллова и развитие исторического жанра в русском искусстве XIX века Александра Иванова.
8. Пейзаж в русской живописи вт. пол. XIX в.
9. Художественные объединения в России к. XIX–нач. XX вв.
10. Характеристика основных этапов развития отечественной живописи XX в.

6. Примерные темы презентаций

1. Стекланные производства и продукция (страна и период на выбор)
2. Металлические художественные изделия (страна и эпоха на выбор)
3. Художественные предметы из фарфора и фаянса (страна и период на выбор)
4. Ювелирные изделия (страна и период на выбор)
5. Декоративно-прикладная продукция стиля модерн
6. Текстильные изделия (страна и эпоха на выбор)
7. Проблемы дизайна XX века
8. Орнамент (страна и эпоха на выбор)
9. Художественная керамика (страна и эпоха на выбор)
10. Художественная мебель (страна и эпоха на выбор)

7. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Всеобщая история искусства. М., 1956-1966
2. Искусство Древнего Востока. (Серия "Памятники мирового искусства"). М., 1968.
3. Афанасьева В., Луконин В. Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. М., 1976. Искусство этрусков и Древнего Рима. М., 1982 («Памятники мирового искусства»).
4. Всеобщая история искусства. М., 1960.
5. Всеобщая история архитектуры. М.-Л., 1966-1973.
6. Лазарев В.Н. История византийской живописи. Т.1-2. М., 1986.
7. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.-Л., 1964.
8. Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М., 1987.
9. Степанян Н. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М.: Эксмо-Пресс, 1999.

Дополнительная литература

1. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.
2. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М., 1989.
3. Мастера искусства об искусстве. Тт. 1-8. М.: Искусство, 1970.
4. Вентури Л. Художники нового времени. От Давида до Курбе. М., 1956.
5. Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры. М., 1990.
6. Лазарев В.Н. Русская иконопись. М., 1983.

7. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лившиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
8. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XX века. Курс лекций. М., 1989.
9. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX- начала XX века. Учебное пособие. М., 1993.
10. Розенталь Р., Ратца Х. История прикладного искусства Нового времени. М., 1971.
11. Русское декоративное искусство. Т.1-3. Под ред. Леонова А.И. М., 1962-1966.

8. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

<http://www.ancientneareast.net>

<http://www-oi.uchicago.edu/OI/DEPT/RA/ABZU/ABZU.HTML>

Рабочая программа дисциплины «Изобразительное и декоративно – прикладное искусство и архитектура» составлена на основании Перечня кандидатских экзаменов регламентированного приказом Минобрнауки от 8 марта 2014 г. N 247 "Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня".

Организация - разработчик: федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

Разработчик _____/кандидат искусствоведения Н.В. Геташвили

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры всеобщей истории искусств от «30» марта 2022 года, протокол №03/22-И.

Программа одобрена на заседании Ученого Совета РАЖВиЗ Ильи Глазунова от «08» апреля 2022 года, протокол № 6 .