

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»

Направленность (профиль) «История зарубежного искусства XV - XX вв: контексты и
интерпретации»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Всеобщая история искусств

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к.н., доцент кафедры теории и истории искусств, Е.А. Хрипкова,

к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и истории искусств Э.Г. Швец

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры теории и истории искусства

№ 8 от 16.02.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студента представлений о месте и роли искусства в мировой истории, о стилистических особенностях визуального искусства в целом, а также о специфических чертах изобразительной деятельности, присущих отдельным этапам, объединенных понятием «Всеобщая история искусств».

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с мировыми и отечественными трудами о генезисе и историческом развитии искусства, его видов и жанров;
- определить значение искусства в мировой иерархии гуманитарного знания;
- раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности художественных процессов в развитии визуальных искусств;
- охарактеризовать признаки общности нормативов и эстетических принципов искусства;
- выявить стилистические особенности основных видов искусства XX века;
- раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его культуры;

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-3 способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	ПК-3.1 Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные источники информации для преподавания истории искусства и мировой художественной культуры; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - уметь ориентироваться и работать с основными трудами по всеобщей истории искусства; - проводить поиск научной информации с использованием общих и специализированных баз данных; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийным аппаратом истории искусства; - навыками управления информацией для решения профессиональных задач;
	ПК-3.2 Способен квалифицированно качественно извлекать и оформлять информацию для использования в	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные труды по истории искусства; основные термины, применяемые при изучении всеобщей истории искусств; <p><i>Уметь:</i></p>

	<p>исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы</p>	<p>- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением мирового искусства; <i>Владеть:</i> - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения; - основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства.</p>
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Всеобщая история искусств» относится к части блока формируемая участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Всеобщая история искусств» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплины «Актуальные проблемы методологии истории искусства», «Межкультурное взаимодействие»

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Проблемы художественного языка в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв», «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда», «Жанровые особенности французского изобразительного искусства XVIII в.».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	12
2	Лекции	12
2	Семинары	12
3	Лекции	12
3	Семинары	12
Всего:		72

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 234 академических часа(ов)

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	16
1	Семинары	4
2	Лекции	8
2	Семинары	4
3	Семинары	4
Всего:		36

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 279 академических часа(ов)

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	2	3
1.	Введение в изучение искусства. Проблема возникновения искусства.	<p>Искусство в системе культуры. Природа искусства. Понятие художественного образа.</p> <p>Общая характеристика изобразительных искусств. «Картина мира», создаваемая средствами пластических искусств.</p> <p>Специфика художественного языка архитектуры и других видов изобразительных искусств.</p> <p>Проблема возникновения искусства. Эволюция художественно-образного мышления. Синкретизм первобытного искусства. Искусство палеолита. Пещерная живопись эпохи Мадлен, ее художественное своеобразие. Эволюция художественного творчества в эпоху мезолита. Наскальные изображения неолитических художников. Рождение монументальной архитектуры. Основные типы мегалитических сооружений.</p>
2.	Искусство Древнего Египта.	<p>Особенности миропонимания человека Древнего Ближнего Востока. Древневосточное искусство и религия. Виды и жанры пространственных искусств. Канон в искусстве Древнего Востока, его место в художественном творчестве эпохи.</p> <p>Искусство Древнего Египта. Создание сакрального образа мира средствами архитектуры и изобразительных искусств. Культ фараона и его роль в создании монументального стиля египетского искусства. Пирамиды в Гизе. Храмовое строительство в Древнем Египте. Символика древнеегипетского храма. Художественное своеобразие древнеегипетской скульптуры и живописи. Специфика древнеегипетского канона. Синтез архитектуры и изобразительных искусств в Древнем Египте.</p>
3.	Искусство Древней Греции.	<p>Черты античной культуры. Свообразие представлений о мире в эпоху античности.</p> <p>Формирование полисной системы. Складывание орденой архитектуры. Системы архитектурных ордоров. Афинский Акрополь как памятник искусства древнегреческой классики.</p> <p>Древнегреческая скульптура, ее важнейшие пластические особенности. Эволюция стиля. Величайшие древнегреческие скульпторы. Проблема канона в древнегреческой скульптуре.</p> <p>Древнегреческая вазопись. Чернофигурная и краснофигурная вазопись как этапы формирования античной живописной системы.</p> <p>Особенности искусства эллинизма. Значение художественного наследия Древней Греции.</p>
4.	Искусство Древнего Рима.	<p>Специфические черты древнеримской художественной культуры.</p> <p>Храмовое строительство в Древнем Риме. Типы архитектурных ордоров. Изобретение арочных, сводчатых, купольных конструкций. Важнейшие архитектурные сооружения Древнего Рима.</p>

		<p>Особенности древнеримской скульптуры. Возникновение скульптурного портрета, основные этапы его эволюции. Живопись Древнего Рима. Новые черты живописной системы как отражение новой стадии художественного видения. Фрески и мозаики Помпей и Геркуланума. Фаюмские портреты.</p>
5.	<p>Раннехристианское искусство. Искусство Византии. Древнерусское искусство.</p>	<p>Черты новой картины мира, формирующейся в эпоху поздней античности. Рождение христианства, его значение для последующих этапов развития искусства.</p> <p>Эволюция позднеимского искусства. Катакомбное искусство, его символика. Раннехристианская пластика саркофагов. Складывание нового художественного языка. Архитектурное и художественное своеобразие раннехристианских базилик. Центрические сооружения в раннехристианском искусстве. Мозаики Рима, Милана и Равенны.</p> <p>Периодизация византийского искусства. Художественный язык византийского искусства. Собор как символ Божественного Космоса. Роль мозаик и фресковых росписей в создании символического образа. Собор Св. Софии в Константинополе, его конструктивные и художественные особенности. Становление крестово-купольного типа храма. Мозаики монастырей Осиос Лукас в Фокиде, Дафни и Неа Мони на Хиосе.</p> <p>Синтез византийской и западной художественной традиции в соборах Сицилии. Соборы Чефалу, Монреале, Палатинская капелла в Палермо, церковь Марторана в Палермо.</p> <p>Развитие византийской иконописи. Художественное своеобразие иконы, символика художественного языка. Этапы русского средневекового искусства. Влияние византийской культуры, своеобразие русского христианского искусства. Творчество Андрея Рублева, Феофана Грека и Дионисия.</p>
6.	<p>Искусство западноевропейского средневековья.</p>	<p>Специфика художественного развития Западной Европы в период раннего средневековья. Искусство эпохи Каролингов и империи Оттона I.</p> <p>Становление романского искусства (XI-XII вв.).</p> <p>Художественное своеобразие романской архитектуры. Живопись и скульптура в романский период.</p> <p>Искусство западноевропейской готики, его основные этапы. Новаторство конструктивных и художественных решений в готической архитектуре. Особенности символической интерпретации божественного пространства. Готическая скульптура, ее пластические особенности. Роль витражей в художественном оформлении готического собора. Выдающиеся памятники западноевропейской готики.</p>
7.	<p>Искусство эпохи Возрождения.</p>	<p>Общая характеристика Возрождения. Картина мира человека Возрождения. Эволюция нового художественного языка. Искусство Возрождения в Италии. Творчество Джотто, новаторство его художественных решений.</p> <p>Раннее Возрождение как период становления нового искусства. Формирование ренессансного стиля в архитектуре (творчество</p>

		<p>Ф.Брунеллески), развитие новой пластики в скульптуре (творчество Донателло, А.Вероккио). Складывание живописной системы реалистического изображения мира, основные направления в развитии живописи XV в. (творчество Т.Мазаччо, П.делла Франческа, С.Боттичелли и др.). Высокое Возрождение как выдающийся этап в развитии ренессансного искусства. Творчество «титанов» Возрождения. Особенности Высокого Возрождения в Венеции. Искусство Северного Возрождения. Своеобразие мировидения и художественного языка выдающихся живописцев Северной Европы XV – XVI вв</p>
8.	Искусство XVII – середины XIX вв.	<p>Новые явления в западноевропейской художественной культуре XVII в. Складывание общеевропейских художественных стилей.</p> <p>Искусство Италии. Творчество братьев Караччи и Микеланджело Караваджо.</p> <p>Стиль барокко, особенности его художественного языка. Черты барокко в архитектуре и скульптуре. Творчество Л.Бернини.</p> <p>Стиль барокко в европейской живописи. Искусство Фландрии. Творчество П.П.Рубенса.</p> <p>Голландская школа живописи. Реализм в творчестве голландских живописцев. Складывание системы жанров, их характеристика. Творчество Рембрандта ван Рейна.</p> <p>Особые черты в испанской живописи XVII в. Творчество Д.Веласкеса.</p> <p>Искусство Франции. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве XVII в., его философские основы, эстетические идеалы, художественный язык. Творчество Н.Пуссена.</p> <p>Особенности художественной культуры XVIII в. Основные направления стилистической эволюции в искусстве. Рококо в живописи. Творчество А.Ватто. Реалистическое направление в живописи XVIII в. Вторая волна классицизма. Творчество Ж.Л.Давида. Академизм в живописи. Английская школа живописи XVIII в. Испанская художественная традиция и творчество Ф.Гойи.</p> <p>Новые явления в художественном развитии первой половины XIX в. Романтизм в европейской живописи, особенности его художественного языка. Творчество Э.Делакруа. Реализм в европейской живописи, его тематика и жанры. Творчество Г.Курбе.</p> <p>Особенности стилевой эволюции русского искусства в период XVIII – середины XIX в. Становление светской живописи в России. Портрет – ведущий жанр русской живописи XVIII в. Художественные направления в русской живописи первой половины XIX в. Романтизм и его особенности. Становление жанровой системы, эволюция жанров.</p> <p>Особенности развития русской живописи в середине – второй половине XIX в. Критический реализм в русской живописи. Творчество художников-передвижников 1860 – 1880-х гг. Основные жанры в живописи этого периода, их характеристика.</p>

9.	Искусство второй половины XIX – начала XX в.	<p>Вторая половина XIX в. – начало нового культурно-исторического этапа. Кризис художественной системы нового времени, начало формирования нового художественного языка. Субъективизация художественных образов и усиление личностного начала в искусстве.</p> <p>Возникновение импрессионизма. Художественные особенности импрессионистической живописи. Творчество художников-постимпрессионистов, новаторство художественного строя их произведений. Влияние художественных открытий П.Сезанна, В.Ван-Гога, П.Гогена, А.Тулуз-Лотрека на изобразительное искусство XX века.</p> <p>Символизм как способ художественного мышления. Символизм в живописи этого периода.</p> <p>Стиль модерн в европейском искусстве. Художественные особенности архитектуры и изобразительных искусств. Идея синтеза искусств в модерне.</p> <p>Новые явления в русской живописи в конце XIX в.</p>
10.	Основные направления искусства в XX в.	<p>Искусство XX в. – новый этап в развитии художественной культуры человечества. Рождение нового художественного языка.</p> <p>Возникновение авангарда. Авангардное искусство как новая художественная система. Этапы в развитии авангарда.</p> <p>Живопись первых двух десятилетий XX в. Течения в европейском и русском авангарде.</p> <p>Архитектура начала XX в. Конструктивизм и функционализм как основа формотворчества этого периода.</p> <p>Живопись межвоенных десятилетий. Новые черты авангардного искусства. Сюрреализм в живописи.</p> <p>Основные тенденции в развитии послевоенного западного искусства. Искусство США 1950-1960-х гг. Поп-арт и другие течения этого времени. Особенности современного художественного сознания и новые формы творчества в конце XX в.</p> <p>Социалистический реализм в искусстве СССР. Советское искусство 1960-1980-х гг. Основные направления поисков и художественные решения этого периода. Искусство постперестроечной России.</p>

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 3)	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа (раздел 4-5)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 6)	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация <i>зачет</i>		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Темы докладов по дисциплине.

1. Возникновение искусства. Функции искусства в первобытном обществе. Синкретизм первобытного искусства.
2. Изобразительные средства и их эволюция в первобытном обществе.
3. Архитектура Древнего Египта. Символика храма. Синтез искусств в Древнем Египте.
4. Понятие канона в искусстве. Канон в скульптуре и живописи Древнего Египта.
5. Архитектура Древней Греции. Ордерная архитектура как выражение гармонии в античном искусстве.
6. Художественные образы древнегреческой скульптуры.
7. Афинский Акрополь как памятник искусства эпохи греческой классики.
8. Стили древнегреческой вазописи.
9. Конструктивные особенности и пластический язык римской архитектуры.
10. Римский скульптурный портрет и его эволюция.
11. Античные фрески и мозаики (на примере живописи Помпей и Геркуланума). Фаюмские портреты.
12. Символика христианского искусства. Художественный образ православного храма.
13. Символика средневековой живописи. Художественный язык иконописи.
14. Русское искусство X – XIII вв. Трансформация византийской художественной системы.

15. Русская иконопись XIV – XVII вв.
16. Русская архитектура XIV – XVII вв.
17. Архитектурные памятники Московского Кремля XV–XVI вв.
18. Конструктивное и художественное своеобразие романской архитектуры. Синтез искусств в романский период.
19. Новаторство архитектурных решений в эпоху готики. Художественный образ готического собора.
20. Художественная система реалистического изображения мира в итальянской живописи эпохи Возрождения. XV–XVI вв.
21. «Титаны» Возрождения.
22. Искусство Северного Возрождения.
23. Барокко и классицизм в европейской архитектуре XVII–XVIII вв.
24. Голландская живопись XVII в.
25. Фламандская живопись XVII в.
26. Испанская живопись XVII в.
27. Французская живопись XVII – XVIII вв.
28. Романтизм и реализм в европейской живописи XIX в.
29. Барокко и классицизм в русской архитектуре XVIII–XIX вв.
30. Русский портрет XVIII в.
31. Стили и жанры в русской живописи XIX в.
32. Художественные особенности творчества передвижников.
33. Новаторство художественного метода импрессионистов в живописи.
34. Творчество художников-постимпрессионистов.
35. Новые тенденции в русской живописи конца XIX – начала XX в.
36. Стил модерн в европейском искусстве. Художественный язык модерна.
37. Возникновение авангарда. Течения в авангардистской живописи первой четверти XX в.
38. Авангард в русской живописи.
39. Сюрреализм в европейском искусстве.
40. Характеристика искусства второй половины XX в.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Литература

Обязательная

1. Ильина, Татьяна Валериановна. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 435 с., [8] л. ил. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 429-435. - ISBN 978-5-9916-3401-4.
2. Ильина, Татьяна Валериановна. История отечественного искусства [Электронный ресурс] : от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник / Т. В. Ильина ; С.-Петербург. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 473 с., [8] л. ил. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 456-473. - ISBN 978-5-9916-2798-6.
3. Ривкин Б. И. Античное искусство [Электронный ресурс] / Б. И. Ривкин. - Электрон. дан. - Москва ; Dresden : Искусство : Verl. der Kunst, 1972. - 356 с. : ил. - (Малая история искусств). - Библиогр.: с. 355-356. URL: [http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/""Malaya_istoriya_iskusstv""/](http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/)
4. Хрипкова Е.А. Общие вопросы изучения готического стиля. Географический ареал, временные рамки, периодизация готического стиля и методы его изучения// Православный образовательный портал «СЛОВО»/ ИСКУССТВО: <http://www.portal->

slovo.ru /art/35840.php(2007)

5. Павлов И. Ю. История искусств от первобытности до современности <https://znanium.com/catalog/document?id=426343>.
6. Павлов И. Ю. История искусств <https://znanium.com/catalog/document?id=426345>
7. N_M_Sokolnikova_-_Istoria_izobrazitel'nogo_iskusstva_Tom_1.pdf (art-urgal.org.ru)
8. Pina_T.V._Istoriya_iskusstv._Zapadnoevropejskoe_iskusstvo.pdf (muzkult.ru)
9. Книги по искусствоведению (obuchalka.org)
10. История искусств (studmed.ru)
11. rid_36ce89acd89d4848be5ef476c3249e43.pdf (rshu.ru)

Дополнительная литература:

1. Блок, М. Короли-чудотворцы : очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Марк Блок ; предисл. Жака Ле Гоффа ; послесл. А. Я. Гуревича ; пер и коммент. В. А. Мильчиной. - Москва : Яз. рус. культуры, 1998. - 709 с., [4] л. ил.Б
2. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М.: Искусство, 1970.
3. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты М., 1998.
4. Дюби Ж. Европа в средние века : пер. с фр. - Смоленск : Полиграмма, 1994.
5. Ильина Т.В. Введение в искусствознание: Уч. пос. для вузов. – М.: АСТ: Астрель, 2003.
6. Хейзинга И. Осень Средневековья. М.,1988.
7. Хрипкова Е. Базилика Сен-Дени аббата Сугерия, Москва, 2013. 358с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВА. ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКУССТВА.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Искусство и его роль в жизни человека.
2. Виды изобразительного творчества. Образное представление о мире в изобразительных искусствах.
3. Функции искусства в первобытном обществе. Синкретический характер первобытного искусства.
4. Изобразительные средства и их эволюция в первобытном обществе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М.: Искусство, 1970.
2. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты М., 1998.
3. Ильина Т.В. Введение в искусствознание: Уч. пос. для вузов. – М.: АСТ: Астрель, 2003.
4. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство («Малая история искусств»). М., 1973

Тема 2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Древнеегипетские пирамиды как образ мироздания.
2. Символика древнеегипетского храма.
3. Художественный язык древнеегипетской архитектуры.
4. Понятие синтеза искусств. Синтетический образ древнеегипетского храма.
5. Сущность канона в искусстве. Особенности древнеегипетского канона.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Искусство Древнего Египта / М. Э. Матье. - СПб. : Коло : Унив. кн., 2005. - 575 с. : ил. - Печатается по изд.: Л. : Искусство, 1961, а также любое другое издание (1978, 1970г)

Тема 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Понятие ордера. Художественный смысл ордерной архитектуры.
2. Ордерная архитектура как выражение гармонии в античном искусстве.
3. Афинский Акрополь как памятник искусства древнегреческой классики.
4. Древнегреческая скульптура: художественное своеобразие.
5. Стили древнегреческой вазописи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ривкин Б. И. Античное искусство [Электронный ресурс] / Б. И. Ривкин. - Электрон. дан. - Москва ; Dresden : Искусство : Verl. der Kunst, 1972. - 356 с. : ил. - (Малая история искусств). - Библиогр.: с. 355-356. URL: [http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/""Malaya_istoriya_iskusstv""/](http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/)
2. Соколов Г.И. Искусство этрусков. / Г. И. Соколов. - М. : Слово/ Slovo, 2002.М. 1990, (или любое издание).

Тема 4. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Сходство и различие языка художественных образов Древней Греции и Древнего Рима.
2. Пластический язык римской архитектуры.
3. Римский скульптурный портрет и его эволюция.

4. Живописная система античности (на примере живописи Помпей и Геркуланума).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ривкин Б. И. Античное искусство [Электронный ресурс] / Б. И. Ривкин. - Электрон. дан. - Москва ; Dresden : Искусство : Verl. der Kunst, 1972. - 356 с. : ил. - (Малая история искусств). - Библиогр.: с. 355-356. URL: [http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/""Malaya_istoriya_iskusstv""/](http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/)

Тема 5. РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

2. Эволюция художественного языка искусства в период поздней античности и раннего средневековья.
3. Раннехристианские мозаики Рима, Милана и Равенны.
4. Раннехристианская архитектура Рима и Равенны. Базиликальные и центрические сооружения.
5. Художественный образ византийского храма.
6. Художественный язык византийской живописи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Грабар А. Император в византийском искусстве : Пер. с фр. - М. : Ладомир, 2000. – 328
2. История искусства зарубежных стран : Средние века, Возрождение : учебник для вузов искусства и культуры / [Ц. Г. Нессельштраус, А. В. Банк, А. С. Гуцин и др.] ; под ред. Ц. Г. Нессельштраус ; Акад. художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. - [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. - Москва : Изобраз. искусство, 1982. – 375.
3. Колпакова Г.С. Искусство Византии : поздний период. 1204-1453 гг. / Г. С. Колпакова. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – (или любое издание).
4. Колпакова Г.С. Искусство Византии: ранний и средний периоды / Г. С. Колпакова. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – (или любое издание).
5. Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994.
6. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. (Новая история искусства). Спб., 2000. С. 380.

Тема 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Развитие архитектуры в эпоху Каролингов и Оттонов.
2. Каролингский и Оттоновский ренессансы. Роль монументальной живописи в храмовой декорации.
3. Конструктивные и художественные особенности романской архитектуры. Синтез искусств в романский период.
4. Новые принципы архитектурных решений в эпоху готики. Символика готического собора.
5. Готический ансамбль: художественный образ, эмоциональное воздействие.

ЛИТЕРАТУРА:

1. История искусства зарубежных стран : Средние века, Возрождение : учебник для вузов искусства и культуры / [Ц. Г. Нессельштраус, А. В. Банк, А. С. Гуцин и др.] ; под ред. Ц. Г. Нессельштраус ; Акад. художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. - [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. - Москва : Изобраз. искусство, 1982. – 375.
2. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового запада, Екатеринбург, 2005
3. Маль, Э. Религиозное искусство XIII века во Франции / Эмиль Маль ; [пер. А. Пожидаевой и Д. Харман ; под ред. Н. Веденеевой, А. Расторгуева и М. Савельевой]. - Москва : Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. – 548 с.

4. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. (Новая история искусства). Спб., 2000. С. 380.
5. Хрипкова Е.А. «Saphirorum materia», типологические витражи аббата Сугерия и его труд «De Administratione» // Артикульт. 2013. 10(2). С. 75-90. - <http://articult.rsuh.ru/articult-10-2-2013/e-a-khripkova-saphirorum-materia-typological-stained-abbot-suger-and-his-work-de-administratione.php>
6. Хрипкова Е. Базилика Сен-Дени аббата Сугерия, Москва, 2013. 358с.
7. Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. Спб., 2000.

Тема 7. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Изменение характера художественного творчества в эпоху Возрождения.
2. Художественная система реалистического видения мира в эпоху Возрождения.
3. «Титаны» Возрождения, их художественные искания.
4. Художественное своеобразие Северного Возрождения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
2. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973.
3. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс. XIII – XVI вв. Т. 1-2. М., 1977.
4. Данилова И.Е. От Средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.
5. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XIV-XV вв. Спб., Азбука-классика, 2003. – «Новая история искусства».
6. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XVI век. Спб., Азбука-классика, 2007. – «Новая история искусства».
7. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды. Германия. Франция. Испания. Англия. Спб., Азбука-Классика, 2009. – «Новая история искусства».

Тема 8. ИСКУССТВО XVII – СЕРЕДИНЫ XIX ВВ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Понятие стиля в искусстве. Стили в европейском искусстве XVII – XIX вв.
2. Понятие жанра в искусстве. Развитие жанров в европейской живописи XVII – XIX вв.
3. Стили барокко и классицизм в искусстве XVII в.: предпосылки возникновения, специфика художественного строя.
4. Реализм в живописи XVII – XIX вв.
5. Возникновение романтизма в европейском искусстве, художественное своеобразие романтической живописи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
2. Даниэль С.М. Европейский классицизм: Эпоха Пуссена. Эпоха Давида. – Спб., Азбука-классика, 2003. – «Новая история искусства».
3. Даниэль С.М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. - Спб., Азбука-классика, 2007. – «Новая история искусства».
4. Западноевропейское искусство XIX в. 1789 – 1871. М., 1975.
5. Кантор А.М. и др. Искусство XVIII в. («Малая история искусств»). М., 1977.
6. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. («Малая история искусств»). М., 1974.
7. Раздольская В. Европейское искусство XIX в. Спб. Азбука-классика, 2005. – «Новая история искусства».

Тема 9. ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.**ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:**

1. Новаторство художественного метода импрессионистов.
2. Художественные искания постимпрессионистов.
3. Новые черты художественного языка в русской живописи рубежа XIX – XX вв.
4. Символизм как способ художественного мышления на рубеже веков. Специфика художественного языка символистской живописи.
5. Стиль модерн в европейском искусстве рубежа XIX – XX вв.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Импрессионисты, их современники, их соратники. М., 1976.
2. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия 1870 – 1900. М., 1994.
3. Маковский С.К. Силуэты русских художников. М., 1999.
4. Ревалд Д. История импрессионизма. М., 1994.
5. Ревалд Д. Постимпрессионизм. М., 1996.
6. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.
7. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX вв. М., 1993.

Тема 10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСКУССТВА В XX ВЕКЕ.**ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:**

1. Художественный язык авангардного искусства.
2. Русский авангард первой четверти XX в.
3. Сюрреализм в европейском искусстве. Живопись С.Дали.
4. Основные направления американского искусства XX в.
5. Характеристика послевоенного западного искусства.
6. Этапы истории советского искусства. Отечественное искусство конца XX в.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Андреева Е. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. – Спб., Азбука-классика, 2007. - «Новая история искусства».
2. Батракова С.П. Искусство и утопия. Из истории западной живописи и архитектуры XX в. М., 1990.
3. Герман М. Модернизм: Искусство первой половины XX века. – Спб., Азбука-классика, 2003. - «Новая история искусства».
4. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклад пишется студентом на одну из предложенных преподавателем тем (см. список тем для доклада) или на тему, предложенную студентом самостоятельно, при условии предварительного согласования этой темы с преподавателем. Доклад должен содержать авторский взгляд на проблему. Автор должен раскрыть тему доклада, провести анализ источников и литературы, а также предложить собственные примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Доклад презентуется на семинарском занятии в сопровождении визуального материала.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Всеобщая история искусств» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – формирование у студента представлений о месте и роли искусства в мировой истории, о стилистических особенностях визуального искусства в целом, а также о специфических чертах изобразительной деятельности, присущих отдельным этапам, объединенных понятием «Всеобщая история искусств».

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с мировыми и отечественными трудами о генезисе и историческом развитии искусства, его видов и жанров;
- определить значение искусства в мировой иерархии гуманитарного знания;
- раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности художественных процессов в развитии визуальных искусств;
- охарактеризовать признаки общности нормативов и эстетических принципов искусства;
- выявить стилистические особенности основных видов искусства XX века;
- раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его культуры.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-3 Способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.1 Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.2 Способен квалифицированно качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники информации для преподавания истории искусства и мировой художественной культуры;
- основные труды по истории искусства; основные термины, применяемые при изучении всеобщей истории искусств;

Уметь:

- уметь ориентироваться и работать с основными трудами по всеобщей истории искусства;
- проводить поиск научной информации с использованием общих и специализированных баз данных;
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением мирового искусства;

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства;
- навыками управления информацией для решения профессиональных задач.
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц.