

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Наименование дисциплины
История зарубежного искусства**

**Рекомендуется для направления подготовки по специальности
46.04.01 «История»**

Москва, 2015

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины *История зарубежного искусства* является знакомство студентов бакалавриата гуманитарных факультетов с основными периодами в развитии архитектуры и изобразительного искусства от древности до XX века. В курсе показан исторический процесс развития истории искусства, роль искусства в духовной жизни общества на разных этапах его исторического развития; освещена проблема соотношения искусства и социума, происхождение и природа искусства как особой формы духовной деятельности и специфической формы общественного сознания, его связь с мировоззрением и культурой каждого исторического этапа. Дано представление о проблеме замысла и его творческого воплощения, единства формы и содержания в художественном образе. Подробно освещены проблемы искусства как способа выражения и отображения действительности, сферы идей и чувств, объективного и субъективного в художественном творчестве, в том числе общего (типического) и неповторимо индивидуального в каждом произведении.

Пристальное внимание уделено значению терминов «пластические искусства», «изобразительное искусство», «виды искусства». Показаны особенности воплощения образа и художественного языка в архитектуре, скульптуре, живописи, графике и прикладном искусстве. В курсе разъясняется понятие стиля в искусстве – как совокупности художественных принципов, характерных средств создания образа, творческих приемов. Продемонстрирована циклическая повторяемость трех этапов развития любого стиля – раннего, зрелого и позднего, смена стилей и возможность их параллельного существования; а также содержание понятий «направление в искусстве», «художественная школа», «индивидуальная манера мастера».

Курс строится на основе последовательной периодизации истории искусства, которая разделена на крупные периоды, эпохи и стили. Используются следующие основные категории периодизации: исторические (Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время), историко-культурные (Античность, Средние века, Возрождение, Просвещение, Романтизм и т.д.), стилевые (романский стиль, готика, барокко, классицизм, модерн, конструктивизм и т.д.). Вводится различие понятий «эпоха» и «стиль».

В результате освоения дисциплины учащийся должен овладеть научно-исследовательскими принципами изучения истории искусства и приобрести навыки для использования этой дисциплины в собственной профессиональной деятельности. Этому должно способствовать его умение обладать соответствующими методологическими принципами, понимание вопросов теории и истории искусства, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий.

Задачи дисциплины:

1. Дать представление, что история искусства является важнейшей гуманитарной дисциплиной, тесно связанной с прочими областями гуманитарного знания (историей, философией, филологией, социологией и т.д.) и обладающей, в то же время, собственными специфическими методологическими принципами и установками;
2. Продемонстрировать, что история классического зарубежного искусства представляет собой единый, последовательный процесс художественного развития от возникновения первых цивилизаций Средиземноморья до преломления классической традиции в сложном многообразии современного художественного процесса;
3. Дать представление об основных этапах развития зарубежного искусства, выявить их специфические черты;
4. Дать представление о радикальной перестройке в области тематики, сюжетов и жанров изобразительных искусств в переходные исторические эпохи, такие как эллинизм, поздняя античность, Средние века, Возрождение и т.д.;

5. Охарактеризовать основные периоды, эпохи, стили, направления, течения, художественные школы в развитии зарубежного искусства, а также индивидуальную творческую манеру крупнейших мастеров в процессе ее творческой эволюции;
6. Познакомить с лучшими произведениями разных видов искусств, предложив варианты их углубленного профессионального анализа, формально-стилистического и образного;
7. Разъяснить понятия художественного качества, эстетической ценности и исторической значимости предмета искусства;
8. Раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентирами, особенностями ментальности создавшей его эпохи / цивилизации / культуры;
9. Проследить формирование не только основных, но и региональных художественных школ;
10. Изучить основные подходы к изучению истории зарубежного искусства в отечественной и иноязычной литературе, выявить главные методологические проблемы современного искусствознания в области изучения зарубежного искусства;
11. Познакомить с проблемами охраны и реставрации памятников.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «История зарубежного искусства» входит в вариативную часть профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по программам профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 46.04.01 «История».

Курс представляет собой часть учебной программы по предмету «История искусства» и предваряет курс «Истории отечественного искусства».

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с другими дисциплинами вариативной части профессионального цикла («История отечественного искусства»).

Для успешного освоения дисциплины учащийся должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, истории философии, истории эстетики, истории литературы и т.д.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать:

- общепрофессиональными компетенциями:

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-1);
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);

- профессиональными компетенциями

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области искусствоведения (ПК-1);

- владение культурой научного исследования в области искусствоведения в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ПК-2);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в области искусствоведения (ПК-3);
- Владение навыками разработки и научно-методического обеспечения учебных дисциплин по искусствоведению (ПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основополагающие принципы описания и анализа памятников изобразительного искусства и архитектуры, основные этапы развития мирового искусства, его важнейшие направления и стили;
- суть и специфику процессов и явлений, характерных для отдельных периодов, школ, направлений, отдельных произведений архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания, а также проблематику взаимосвязей и взаимовлияния искусства различных регионов в отдельно взятую эпоху;
- имена и творчество наиболее значимых для эпохи и/или школы мастеров;
- содержание фундаментальных концепций истории искусства, их общекультурные основания;
- основные источники и труды по истории искусства и современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории искусства;
- примерный состав крупнейших коллекций музеев мира и художественных галерей.

Уметь:

- находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории мирового искусства, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения;
- работать в компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернета для получения и переработки информации, связанной с изучением античного и европейского искусства;
- анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, понимать их художественно-стилистические, формальные и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания;
- различать памятники с точки зрения времени и места возникновения;
- использовать знания, полученные в рамках дисциплины «История зарубежного искусства», для осуществления историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.); для разработки историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма;
- осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач, связанных с изучением и экспонированием памятников искусства, выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах;
- анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов, применяемых при изучении истории искусства;

- читать лекции и проводить научные семинары, конференции, редактировать научные публикации, связанные с искусствоведческой тематикой.

Владеть:

- методологией научных исследований в области истории искусства; основами научных подходов, выработанных классическим искусствознанием;
- понятийным аппаратом истории искусства; основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
- методикой преподавания курсов по истории зарубежного искусства в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование.

4. Структура и содержание дисциплины «История зарубежного искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в ак. часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции, 72 а.ч.	Самостоятельная работа студента, посещение музеев, чтение литературы, подготовка к зачету. 36 а. ч.	
1	Раздел 1. Искусство Древнего мира Тема 1.1. Предмет и периодизация истории искусства. Происхождение искусства. Тема 1.2. Искусство Древнего Египта	1	1	4		Консультации, дискуссии, устный опрос, коллоквиум, зачет.
2	Тема 1.3. Искусство Древней Месопотамии и Передней Азии	1	2	4	4	Консультации, дискуссии.
					Освоение основной литературы, посвященной архитектуре и искусству Древнего Востока	

3	Тема 1.4. Архитектура и искусство Эгейского мира и Древней Греции.	1	3	4	2 Освоение основной литературы, посвященной архитектуре и искусству Эгейского мира и Древней Греции	Консультации, дискуссии.
4	Тема 1.5. Архитектура и искусство Древнего Рима.	1	4	4	2 Освоение основной литературы, посвященной архитектуре и искусству Древнего Рима	Консультации, дискуссии, устный опрос
5	Раздел 2. Искусство Средних веков. Тема 2.1 Архитектура и искусство раннего христианства и Византии.	1	5	4	2 Освоение основной литературы, посвященной архитектуре и искусству раннего христианства и Византии	Консультации, дискуссии.
6	Тема 2.2. Архитектура и искусство западноевропейского Средневековья.	1	6	4	2 Освоение основной литературы, посвященной архитектуре и искусству западноевропейского Средневековья	Консультации, дискуссии, устный опрос.
7	Раздел 3. Искусство Возрождения Тема 3.1. Итальянская архитектура и искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения	1	7	4	2 Освоение основной литературы, посвященной итальянской архитектуре и искусству Проторенессанса и Раннего Возрождения	Консультации, дискуссии.
8	Тема 3.2. Итальянская архитектура и искусство Высокого и Позднего	1	8	4	4 Освоение основной	Консультации, дискуссии.

	Возрождения.				литературы, посвященной итальянской архитектуре и искусству Высокого и Позднего Возрождения	
9	Тема 3.3. Ars Nova и искусство Северного Возрождения (Нидерланды, Германия, Франция)	1	9	4	2 Освоение основной литературы, посвященной искусству Ars Nova и Северного Возрождения	Консультации, дискуссии.
10		1	10			Коллоквиум
11	Раздел 4. Европейское искусство Нового времени Тема 4.1. Архитектура и искусство барокко в Италии	1	11	4	2 Освоение основной литературы, посвященной архитектуре и искусству барокко в Италии и Германии	Консультации, дискуссии.
12	Тема 4.2. Искусство барокко в Испании и Фландрии		12		2 Освоение основной литературы, посвященной искусству барокко в Испании и Фландрии	
13	Тема 4.3. Искусство барокко в Голландии	1	13	4	2 Освоение основной литературы, посвященной искусству барокко в Голландии	Консультации, дискуссии, устный опрос.
14	Тема 4.4. Искусство XVII-середины XVIII вв. во Франции и Англии: от барокко к неоклассицизму	1	14	4	2 Освоение основной литературы, посвященной архитектуре и искусству	Консультации, дискуссии.

					XVII-середины XVIII вв. во Франции и Англии	
15	Тема 4.5. Европейская архитектура и искусство неоклассицизма и романтизма (Франция, Италия, Англия, Германия, Испания).	1	15	4	2 Освоение основной литературы, посвященной искусству неоклассицизма и романтизма во Франции, Италии, Англии, Германии и Испании	Консультации, дискуссии.
16	Тема 4.6. Европейское искусство второй половины XIX в.: от реализма к символизму.	1	16	4	2 Освоение основной литературы, посвященной изобразительному искусству второй половины XIX в.	Консультации, дискуссии, устный опрос.
17	Раздел 5. Искусство XX века Тема 5.1. Архитектура и искусство первой половины XX века.	1	17	4	2 Освоение основной литературы, посвященной архитектуре и изобразительному искусству модернизма	Консультации, дискуссии.
18	Тема 5.2. Архитектура и искусство второй половины XX века.	1	18		2 Освоение основной литературы, посвященной архитектуре и изобразительному искусству второй половины XX века	
19		1	сессия		36	Зачет.

Краткое содержание дисциплины

История зарубежного искусства – важнейшая компонента истории мировой культуры, обладающая собственной периодизацией, спецификой исторического развития и эволюцией художественных форм. Курс охватывает основные периоды зарубежного искусства, которые рассмотрены на материале основных художественных центров, школ и отдельных выдающихся мастеров, от зарождения художественного творчества до актуальных процессов в развитии художественного языка. На основании современных концепций изучения искусства показана преемственность художественной традиции в классическом искусстве Запада и, в то же время, самобытность его отдельных исторических этапов и их принципиальное новаторство, уникальность во всем хронологическом, географическом и типологическом своеобразии.

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Искусство Древнего мира

Тема 1.1.

Предмет и периодизация истории искусства. Происхождение искусства.

История искусства и ее место в системе гуманитарного знания. Общая периодизация истории искусства. Понятие эпохи, стиля, направления, художественной школы. Виды искусства (пространственные, временные, пространственно-временные). Содержание терминов «пластические искусства», «изобразительное искусство». Происхождение искусства, его связь с общественным сознанием, духовной жизнью, другими формами человеческой деятельности и культуры. Первобытное творчество и формирование художественного мышления. Периодизация первобытного искусства. Монументальная живопись (пещеры Альтамира, Ляско и др.) и мобильное искусство палеолита. Образ животного и человека в первобытном искусстве. Развитие художественного мышления в эпоху мезолита и неолита.

Тема 1.2.

Искусство Древнего Египта

Общие черты древневосточных цивилизаций. Индивидуальные особенности развития древнеегипетской цивилизации и их влияние на художественную культуру Древнего Египта. Значение культа в становлении и развитии древнеегипетского искусства. Периодизация древнеегипетского искусства. Специфика художественного языка и канон в древнеегипетском изобразительном искусстве (на примере памятников «нулевой династии»). Искусство Древнего Царства. Конструктивные и художественные особенности древнеегипетской архитектуры и ее типология. Виды и жанры изобразительного искусства Древнего Египта (скульптурный портрет, монументальный рельеф, монументальная живопись), их связь с культом и их развитие в эпоху Древнего Царства. Изобразительное искусство Среднего Царства и его связь с духовной жизнью эпохи. Проблематика архитектуры и искусства эпохи Нового царства. Большие храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. Погребальные ансамбли в Дейр-эль-Бахри и Абу-Симбеле. Развитие портрета. Религиозная реформа Эхнатона и памятники Амарнского периода. Искусство Позднего Царства.

Тема 1.3. Искусство Древней Месопотамии и Передней Азии

Особенности географического и политического развития региона на протяжении III-I тыс. до н.э. Периодизация искусства Древнего Двуречья. Особенности шумеро-аккадской архитектурной и изобразительной традиции. Глинобитная техника строительства, основные типы архитектуры и их образное решение. Круглая скульптура и рельеф додинастического периода: основные жанры, типы и принципы изображения. Прикладное искусство додинастического периода. Развитие пластики и глиптики в Аккадский, Позднешумерский и Старовавилонский период. Архитектура и изобразительное искусство

хеттов и влияние хеттской строительной традиции на архитектуру Передней Азии I тыс. до н.э. Искусство Ассирии. Ассирийский монументальный рельеф. Архитектурные комплексы и изобразительное искусство Ахеменидского Ирана как сумма и итог развития искусства Древнего Востока.

Тема 1.4. Архитектура и искусство Эгейского мира и Древней Греции

Особенности развития греческой цивилизации и их влияние на художественное мышление греков. Понятие и составные части Эгейского мира. Искусство Кикладских островов, Крита и Микен во II тыс. до н.э. в контексте развития искусства древнего Средиземноморья. Периодизация искусства Древней Греции. Искусство периода геометрики. Архитектура периода архаики. Понятие ордера. Три ордера греческой архитектуры. Круглая и храмовая скульптура периода архаики и ранней классики. Материалы и техника древнегреческой пластики. Особенности понимания пластического объема. Тема человека в древнегреческой пластике и ее этическое значение. Феномен греческой вазописи, основные этапы ее развития, стили и мастера. Архитектура и искусство высокой классики. Ансамбль Афинского акрополя. Скульптура высокой классики. «Канон» Поликлета. Фидий и его школа. Искусство поздней классики (Пракситель, Скопас). Эллинизм как новый этап в развитии греческой культуры: особенности исторического периода и художественного стиля. Понятие «классика» и «классическая античность».

Тема 1.5. Архитектура и искусство Древнего Рима

Особенности становления и развития цивилизации Древнего Рима. Отличительные особенности художественного мышления римлян по сравнению с античной Грецией. Периодизация древнеримского искусства. Художественное наследие этрусков как один из истоков римского искусства. Архитектура, монументальная живопись и скульптура этрусков. Римская строительная техника. Типология римской архитектуры: основные типы сакральных, триумфальных, гражданских, жилых сооружений. Римское градостроительство. Основные стилистические особенности римского искусства эпохи Республики, времени Августа и эпохи Империи. Скульптурный портрет и исторический рельеф как наиболее значимые и характерные жанры древнеримского искусства. Основные этапы развития древнеримской живописи. Архитектура и искусство римских провинций. Смена духовных и пластических идеалов в римском искусстве начала IV в. и зарождение христианского искусства (саркофаги, круглая скульптура, живопись катакомб III-V вв.).

Раздел 2. Искусство Средних веков.

Тема 2.1 Архитектура и искусство раннего христианства и Византии.

Значение термина «Средние века» и историческая география средневекового искусства. Особенности средневекового художественного мышления. Функция и значение изображения, богословие образа в христианской культуре. Иконопочитание и иконоборчество. Античные истоки европейского средневекового искусства. Средневековые «ренессансы». Средневековое искусство на Западе и на Востоке. Основные типы раннехристианской архитектуры. Структура и убранство раннехристианской базилики. Раннехристианские мозаики Равенны, Неаполя, Милана. Искусство Рима в Средние века. Особенности развития византийской культуры и ее эстетические установки. Периодизация искусства Византии. Становление византийского искусства в эпоху императора Юстиниана. Конструктивные особенности и образный строй византийской архитектуры. Собор св. Софии в Константинополе. Живопись Македонского времени на территории Греции. Крестово-купольный храм и система его живописной декорации. Живопись Комниновского времени в Константинополе и на

периферии (Сицилия, Венеция, Македония, Сербия). Искусство «Палеологовского ренессанса». Византийская культура и Древняя Русь.

Тема 2.2. Архитектура и искусство западноевропейского Средневековья.

Общая характеристика и периодизация искусства западноевропейского Средневековья. Неклассические («варварские») компоненты средневекового искусства. Островная книжная миниатюра и прикладное искусство раннего Средневековья. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Каролингов и Оттонов. Романское искусство и содержание термина «романский». Тип паломнической базилики. Романская архитектура во Франции и региональные особенности романской архитектуры в других странах Европы. Иконографические принципы и стилистические особенности романской скульптуры. Готическое искусство, происхождение и содержание термина «готика». Периодизация готического искусства. Рождение готической архитектуры во Франции, ее конструктивные особенности и эволюция. Великие соборы Франции. Готический собор как визуальная система. Скульптурное убранство готического собора и его иконографическая программа. Региональные особенности готической архитектуры в Германии, Италии, Испании, Англии. Развитие готической скульптуры в XIII-XV вв. Типология готической живописи и книжной миниатюры.

Раздел 3. Искусство Возрождения

Тема 3.1. Итальянская архитектура и искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения

Возрождение в итальянской культуре, его причины и предпосылки. Итальянское Возрождение и античность. Искусство и гуманизм. Периодизация искусства Возрождения. Понятие «Проторенессанс». «Инкрустационный стиль» и романская архитектура Тосканы. Творчество Николы и Джованни Пизано. Пьетро Каваллини. Джотто и интернациональная готика. Культура и искусство Флоренции в XV в. Творчество Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, Донателло и Мазаччо как выражение гуманистических устремлений и идеалов эпохи. Основные проблемы раннеренессансной архитектуры. Основные жанры раннеренессансной скульптуры (конный монумент, надгробие, портрет). Основные проблемы и развитие раннеренессансной живописи, ее основные школы (Флоренция, Падуя, Венеция, Феррара) и мастера (Пьеро делла Франческа, Андреа Мантенья, Антонелло да Мессина, Сандро Боттичелли, Джованни Беллини).

Тема 3.2. Итальянская архитектура и искусство Высокого и Позднего Возрождения.

Высокое Возрождение как кульминационный этап развития ренессансной культуры. Творчество Леонардо да Винчи как наследника флорентийской школы и как радикального новатора. Новое понимание социального статуса и значения личности художника. Рим как новый ключевой центр ренессансной культуры. Римские работы Донато Браманте и развитие римской архитектуры в первой трети XVI века. Творчество Рафаэля и идеал ренессансной гармонии. Искусство Микеланджело, специфика и универсальность природы его творческого метода. Проблемы позднего Возрождения и их отражение в зрелом творчестве Микеланджело. Маньеризм в архитектуре и изобразительном искусстве Центральной Италии. Высокое и Позднее Возрождение в Венеции. Архитектура Андреа Палладио. Творчество Тициана, П. Веронезе, Я. Тинторетто.

Тема 3.3. Ars Nova и искусство Северного Возрождения (Нидерланды, Германия, Франция)

Термин «Северное Возрождение» и специфика Ренессанса за пределами Италии. Гуманистические идеалы культуры как основа Северного Возрождения; его истоки и предпосылки в искусстве поздней готики. Искусство Нидерландов. Новшества Яна ван Эйка и нидерландская живопись XV века (Рогири ван дер Вейдер, Дирк Боутс, Петрус

Кристинус, Ханс Мемлинг, Гертген тот Синт Янс, Иероним Босх). Творчество Питера Брейгеля Старшего, его новаторство и связь с *Arg Nova*. Нидерландский романизм. Возрождение в Германии. Творчество А. Дюрера, М. Гюневальда, Л. Кранаха, Г. Гольбейна Младшего. Возрождение во Франции и его связь с итальянской культурой XVI века. I-я и II-я Школа Фонтенбло. Развитие французской архитектуры в XVI веке. Французская скульптура эпохи Возрождения (Ж. Гужон, Ж. Пилон).

Раздел 4. Европейское искусство Нового времени

Тема 4.1. Архитектура и искусство эпохи барокко в Италии

Особенности европейской культуры XVII в. Барокко: история и значение термина. Корни барочного мировоззрения, ключевые формально-стилистические особенности искусства барокко и другие художественные методы в европейском искусстве XVII в. (классицизм, натурализм). Истоки итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини-архитектора и скульптора как воплощение стиля барокко. Творчество Ф. Борромини. Итальянская барочная архитектура и градостроительство в XVII-XVIII вв. (Рим, Венеция, Турин, Неаполь). Итальянская живопись на рубеже XVI–XVII вв. Творчество братьев Карраччи. Революционная новизна искусства Караваджо. Караваджизм в европейской живописи. Болонский академизм. Основные школы и имена в итальянской живописи XVII-XVIII в. Дж. Б. Пиранези. Дж. Б. Тьеполо.

Тема 4.2. Искусство барокко в Испании и Фландрии

Ключевые особенности испанской культуры XVII в. и основополагающие черты испанского искусства (экспрессия, натурализм). Искусство Эль Греко как первого значительного испанского живописца. Творчество Хусепе Риберы и Франсиско де Сурбарана и их связь с духовной жизнью эпохи. Творчество Диего Веласкеса и его живописное мастерство как кульминация «золотого века» испанского искусства. Новая трактовка исторической картины, эволюция отношения к античной теме, концепция портрета в творчестве Веласкеса. Специфика политического и культурного развития Фландрии. Творчество Питера Пауля Рубенса как воплощение стиля барокко в живописи. Антонис ван Дейк и развитие европейского парадного портрета. Якоб Йорданс и специфика интерпретации классических сюжетов во фламандской живописи. Особенности фламандского натюрморта (Ф. Снейдерс) и жанровой картины (А. Браувер).

Тема 4.3. Искусство барокко в Голландии

Особенности политического и религиозного развития Северных Нидерландов в XVII в. Сложение развитой системы жанров в голландской живописи. Голландский натюрморт, его развитие в XVII в., основные типы, жанровые особенности и мастера (П. Клас, В. Хеда, В. Калф). Голландский национальный пейзаж и его развитие в XVII в. (Я. Ван Гойен, Я. Ван Рёйсдал, М. Хоббема). Жанровая живопись в Голландии: основные школы (Делфт, Харлем, Лейден), темы и мастера. Творчество Яна Вермеера как вершина голландской жанровой живописи. Творчество Франса Халса и эволюция голландского корпоративного портрета. Творческая судьба Рембрандта Харменса ван Рейна. Острая характерность его портретов, особенности трактовки библейских и классических сюжетов в его творчестве. Офорты Рембрандта.

Тема 4.4. Искусство XVII – середины XVIII вв. во Франции и Англии: от барокко к неоклассицизму

Ключевые черты французской культуры Нового времени. Французское искусство как отражение рационалистической философии и политической системы зрелого абсолютизма. Стилиевые особенности французской архитектуры XVII в.: черты барокко и тяготение к классицизму (Ф. Мансар, Ж. Лемерсье, Л. Лево, Ж. Ардуэн-Мансар, К. Перро). Ансамбль замка Во-ле-Виконт. Ансамбль Версаля и его значение для европейской

архитектуры и садово-паркового искусства Нового времени. Различные тенденции во французском изобразительном искусстве XVII в. (Ж. Калло, братья Ленэн, Жорж де ла Тур). Творчество Никола Пуссена как вершина классицистического метода. Пейзажи К. Лоррена. Культура рококо и ее воплощение в различных видах искусства. Творчество А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонара. Влияние идей Просвещения на искусство Франции. Творчество Ж.-Б.-С. Шардена. Французская скульптура XVIII в. (Ж.-Б. Пигаль, Ж.А. Гудон, Э.М. Фальконе). Специфика развития английской национальной художественной школы. Творчество У. Хогарта, Дж. Рёйнолдса, Т. Гейнсборо.

Тема 4.5. Европейская архитектура и искусство неоклассицизма и романтизма (Франция, Италия, Англия, Германия, Испания).

Феномен палладианства в английской архитектуре от И. Джонса до лорда Бёрлингтона. Творчество К. Рена как национальная модификация барокко в Англии и неоклассицизм XVIII в. Творчество Р. Адама. Английский пейзажный парк. Неоклассицизм во французской архитектуре (Ж.-А. Габриэль, Ж.-Ж. Суффло, Э.-Л. Булле, К.-Н. Леду) и живописи (Г. Робер, Ж.-Л. Давид). Великая французская революция и творчество Ж.-Л. Давида. Архитектура первой половины XIX в. в Германии и Франции. Европейская неоклассическая скульптура первой половины XIX в. (Дж. Флакман, А. Канова, Б. Торвальдсен). Искусство около 1800 г. Ж.-О.-Д. Энгр. Романтизм: ключевые особенности мировоззрения, основные проблемы и темы искусства. Творчество Ф. Гойи. Творчество У. Тёрнера и Дж. Констэбла и их роль в развитии европейского пейзажа. Романтизм в немецкой литературе и искусстве (К.Д. Фридрих, назарейцы). Специфика романтизма во французской живописи (Т. Жерико, Э. Делакруа).

Тема 4.6. Европейское искусство второй половины XIX в.: от реализма к символизму.

Содержание термина «реализм», его расширительное (художественный метод) и узкое (период в истории искусства XIX в.) истолкование. Творчество О. Домье, Г. Курбе и Ж. Милле. Развитие пейзажа в искусстве Франции XIX в. (К. Коро, «барбизонская школа»). Импрессионизм как финальная точка реалистических исканий французской живописи. Творчество Э. Мане. Живописная система и техника импрессионистов, основные темы в их творчестве. Творчество К. Моне, О. Ренуара, Э. Дега, К. Писсарро. Эволюция импрессионизма. Неимпрессионизм (дивизионизм, пуантилизм) в творчестве Ж. Сёра и П. Синьяка. Постимпрессионизм как качественно новый этап в европейской живописи. Художественная система П. Сезанна. Творчество Винсента ван Гога и П. Гогена. Символизм в европейском искусстве. Реформаторская роль О. Родена и А. Майоля в развитии европейской скульптуры.

Раздел 5. Искусство XX века.

Тема 5.1. Архитектура и искусство первой половины XX века.

Периодизация и проблематика искусства XX века. Содержание терминов «авангард» и «модернизм». Истоки модернистской архитектуры. Историзм и эклектика в европейской архитектуре. Промышленная революция и архитектура рационализма: новые строительные технологии и материалы, новые задачи и типы зданий. Принципы формообразования в архитектуре модерна и его национальные школы. Мастера архитектуры первой половины XX в.: Ф.Л. Райт, Л. Мис ван дер Роэ, В. Гропиус, Ле Корбюзье. Ускорение художественного развития, поиски новых выразительных возможностей, множественность направлений в искусстве начала XX века. Фовизм и творчество А. Матисса. Кубизм как наиболее новаторский метод в искусстве начала XX века. Творчество П. Пикассо. Футуризм. Немецкий экспрессионизм (художники группы «Мост»). Дада. Сюрреализм. Итальянская метафизическая живопись. Абстрактное искусство как логическое развитие идей европейского авангарда (от В. Кандинского и П. Мондриана до Дж. Поллока и М. Ротко).

Тема 5.2. Архитектура и искусство второй половины XX века.

Архитектура второй половины XX в.: от брутализма и хай-тека до постмодернизма. Поп-арт в американском искусстве. Гиперреализм. Оптическое искусство. Отказ художников от традиционных форм воплощения замысла и выразительных средств классического искусства. Новые виды и формы художественного творчества. Объект и инсталляция. Искусство действия: хэппенинг, акционизм, перформанс. Концептуальное искусство. Лэнд-арт. Трансавангард и возвращение к живописи. Видеоарт.

Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: рекомендации по историографии, рекомендации по посещению музейных собраний и художественных выставок.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью усвоения пройденного материала в библиотеках, компьютерных классах.

При реализации примерной программы дисциплины «История зарубежного искусства» используются различные образовательные технологии – аудиторные занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора. Самостоятельная работа студентов подразумевает как занятия под руководством и при консультации преподавателя (консультации и помощь в подборе литературы и в ее освоении, консультация и помощь в подготовке к устному опросу, коллоквиуму, экзамену, консультация и помощь при посещении музеев и выставок), так и индивидуальную работу студента в библиотеке, в компьютерном классе, в домашних условиях.

При реализации программы дисциплины «История зарубежного искусства» используются: проблемный метод изложения лекционного материала, а также обсуждение, дискуссия по наиболее сложным вопросам и темам, затронутым на лекционных занятиях.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- работа в библиотеках;
- посещение музеев и выставочных залов;
- участие в дискуссии;
- участие в устном опросе;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к устному зачету.

По результатам устного зачета учащийся получает зачет.

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «История зарубежного искусства»: Историческое образование. Программы общих курсов (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, серия III INSTRUMENTA STUDIORUM) / отв. ред. С.П. Карпов. М.: Изд-во Московского университета, 1998. С. 395–436.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Архитектура и искусство Месопотамии и Передней Азии.
2. Архитектура Древнего Египта: типология и памятники.
3. Развитие скульптурного портрета в Древнем Египте.
4. Искусство Эгейского мира.
5. Архитектура Древней Греции.
6. Ансамбль Афинского акрополя.
7. Древнегреческая скульптура архаического и классического периодов.
8. Стили древнегреческой вазописи.
9. Искусство этрусков.
10. Римская система строительства (на примере Колизея, Пантеона, римских терм).
11. Римский исторический рельеф.
12. Римский скульптурный портрет.
13. Позднеантичное и раннехристианское искусство.
14. Храм св. Софии в Константинополе и проблемы византийской архитектуры.
15. Византийская живопись Македонского и Комнинского времени.
16. Византийская живопись Палеологовского времени.
17. Западноевропейское искусство Раннего Средневековья.
18. Романика и готика как противоположные архитектурные системы.
19. Великие готические соборы Франции.
20. Романская и готическая скульптура Франции и Германии.
21. Творчество Джотто.
22. Архитектура Возрождения в Италии.
23. Скульптура и живопись Раннего Возрождения в Италии.
24. Леонардо да Винчи.
25. Рафаэль.
26. Микеланджело.
27. Тициан.
28. Нидерландская живопись XV в.
29. Питер Брейгель Старший.
30. Альбрехт Дюрер.
31. Европейская архитектура эпохи барокко.
32. Творчество Джованни Лоренцо Бернини.
33. Творчество Караваджо.
34. Творчество Веласкеса.
35. Творчество Рубенса.
36. Голландская живопись «золотого века»: проблемы и жанры.
37. Творчество Рембрандта.
38. Творчество Франса Халса.
39. Французская архитектура и скульптура XVII-XVIII вв.
40. Ансамбль Версаля.
41. Творчество Пуссена.
42. Черты рококо в творчестве А. Ватто, У. Хогарта и Ж.Б.С. Шардена.
43. Английская живопись XVIII-XIX вв. (Рейнолдс, Гейнсборо, Констэбл, Тернер)
44. Творчество Гойи.
45. Творчество Жака Луи Давида.
46. Романтизм в европейском искусстве XIX в.
47. Реализм во французской живописи XIX в.
48. Импрессионизм и постимпрессионизм.
49. Основные течения в искусстве первой половины XX в.

50. Творчество Матисса.
51. Творчество Пикассо.
52. Архитектура первой половины XX в..

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

- Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись / под ред. Р. Томана. М., 2004.
Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись / под ред. Р. Томана. М., 2004.
Искусство Древнего Востока. [Памятники мирового искусства]. М., 1968.
Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок / под ред. Р. Томана. Кёльн, 2001.
Искусство Эгейского мира и Древней Греции [Памятники мирового искусства]. М., 1970.
Искусство этрусков и Древнего Рима [Памятники мирового искусства]. М., 1982.
Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750-1848 / под ред. Р. Томана. Кёльн, 2001.
Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись / под ред. Р. Томана. Кёльн, 2001.
Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 2002.

Дополнительная литература.

- Вентури Л. От Мане до Лотрека. СПб., 2007.
Вентури Л. Художники нового времени. СПб., 2007.
Дажина В.Д. «Великая война» (1914–1918) и судьбы европейского искусства. М., 2014.
Даниэль С. Европейский классицизм: эпоха Пуссена, эпоха Давида. СПб., 2003.
Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. М., 1998.
Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974.
Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор или слайд-проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по программам профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ.

Разработчики:

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра всеобщей истории искусства**

**профессор,
заведующий кафедрой**

И.И. Тучков

**доцент,
кандидат искусствоведения Н.А. Налимова**

**старший преподаватель,
кандидат искусствоведения А.В. Захарова**

**старший преподаватель,
кандидат искусствоведения М.А. Лопухова**