

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 25.05.2017 06:11:47
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2974c2673e0ca536f8c9

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра архитектуры, градостроительства и графики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
«6» *донецкого* 2017 г.

ИСТОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Методические указания по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки 07.03.04 Градостроительство

Курск 2017

УДК 621.(076.1)

Составитель М.М. Звягинцева

Рецензент

Кандидат культурологии, доцент *Т.О. Цурик*

История пространственных искусств: методические указания по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки 07.03.04 Градостроительство / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.М. Звягинцева. Курск, 2017. 32 с. Библиогр.: с. 31.

Содержат методические указания по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы по дисциплине «История пространственных искусств». Предлагаются рекомендации по выполнению практических заданий, требования к выполнению рефератов и курсовых работ, а также рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство.

Предназначены для студентов направления подготовки 07.03.04 Градостроительство очной формы обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 06.12.2017. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,7. Тираж 100 экз. Заказ . Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

ВВЕДЕНИЕ

История пространственных искусств – одна из важнейших дисциплин, составляющих теоретическую основу образования архитекторов. Настоящий курс позволяет студентам овладеть знаниями, которые обеспечат возможность ориентации в общекультурном процессе, а также будут необходимы в их дальнейшей работе. Потребности современного общественного развития предполагают не только выработку профессиональных навыков, но и наиболее полное развитие творческих способностей человека.

Глубокие изменения, происходящие сегодня практически во всех сферах жизнедеятельности, заставляют по-новому взглянуть на традиционные основы и смысл человеческого существования. Перед студентами стоит проблема определения своих мировоззренческих позиций, выбора духовных ценностей, что невозможно вне русла мировой культуры, всемирного цивилизационного процесса.

В программе дисциплины «История пространственных искусств» воссоздается художественная картина мира, объективизируемая в конкретно-исторических формах сферы искусства. Особое внимание уделяется основным процессам, обуславливающим историческую и культурную динамику искусства, типам художественной культуры, историческим этапам развития. История пространственных искусств, таким образом, представлена не только в собственных именах, датах, событиях, но и как панорама духовно-практического освоения человечеством окружающего мира.

В основу построения курса положены два принципа: историко-хронологический, предполагающий изучение истории искусств во времени; и содержательно-тематический, когда занятия группируются по разделам и темам, близким по содержанию.

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить ряд специальных понятий, дающих возможность работать с концепциями и положениями истории искусства. От обучающихся требуется овладение исследовательскими навыками, умение использовать теоретический материал для понимания современного этапа развития искусства.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «История пространственных искусств» являются лекции и практические занятия.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

На практических занятиях предполагается также выработка навыков чтения научных текстов, умения выражать и доказывать свою позицию по обсуждаемым проблемам, формирование способности корректной интерпретации индивидуального художественного явления через ясное представление об общих закономерностях развития искусства. Ставится также задача овладения навыками написания научных текстов, равно как знакомство со стилистикой современной гуманитарной культуры.

При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующей технологии:

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах, учебниках и дополнительной литературе;

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки;

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов;

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на теоретические материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, рекомендованных преподавателем, включая периодическую, учебно-методическую информацию и информационную базу Интернет-ресурсов.

В самостоятельную работу студента входит чтение учебной и научной литературы, выполнение заданий для самоконтроля (в том числе тестовых), словарная работа, написание рефератов, курсовых работ, а также научных и литературных произведений (эссе, критический очерк, рецензия и т.д.).

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. Темы для самостоятельной работы определены тематическим планом изучения дисциплины.

Под руководством преподавателя студенты приобретают первичные навыки научной работы: учатся подбирать необходимую литературу, использовать справочные издания различного характера, логически точно отбирать необходимый материал и правильно оформлять конспекты.

Самостоятельная работа способствует:

- углублению и расширению знаний;
- формированию интереса к познавательной деятельности;

- овладению приемами процесса познания;
- развитию познавательных способностей.

Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки архитекторов.

Организация самостоятельной работы предполагает:

- разработанную систему тестовых заданий;
- составление студентами терминологического словаря (тематический принцип);
- предварительную работу с источниками для подготовки к практическим (семинарским) занятиям;
- оформление библиографической картотеки по основным темам курса;
- самостоятельное изучение отдельных аспектов и тем;
- итоговую оценку результатов самостоятельной работы.

Основными видами самостоятельной работы студентов по курсу «История пространственных искусств» являются:

1. Предварительная подготовка к занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изучаться новый учебный материал. Она предполагает изучение программы учебного курса, осмысление того, что предстоит изучать и определение наиболее существенного, изучению которого следует уделить особое внимание.

2. Работа на лекции. Прослушивание лекций, осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись.

3. Работа после лекции. Повторение лекции и ее осмысление. Своевременная доработка конспекта лекции. Выделение неясных аспектов, спорных моментов и определение, что может студент разобрать сам, и в чем нужна ему помощь преподавателя. При необходимости – консультирование у преподавателя.

4. Подготовка к семинарским, практическим занятиям. Уяснение вопросов, выносимых для обсуждения или отработки на занятие. Повторение по конспекту и учебному пособию (учебнику) материала. Подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы к занятию. Выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их

уточнение на консультации. Подготовка тезисов ответов на занятие.

5. Подготовка к зачетам и экзаменам. Вопросы для подготовки и рекомендации разрабатываются кафедрой.

6. Выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой (методика их выполнения определяется специальными рекомендациями по учебному курсу или преподавателем).

7. Систематическое чтение художественной, научной, специальной и другой литературы, периодической печати, поиск и анализ дополнительной информации по учебным дисциплинам.

8. Посещение выставочных залов, экспозиций, концертов в учреждениях культуры и искусства.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является разработка сообщения в виде электронной презентации в рамках тематики данного курса. Форма сообщения должна быть представлена в виде электронной презентации, что в целом способствует выработке у студентов умений по грамотной работе с информацией (отбор, презентация, схематизация, выводы). Электронная презентация создается с помощью программы PowerPoint.

Ещё один вид самостоятельной работы студентов представляет написание эссе по теоретическим основам какой-либо проблемы и собственные рассуждения. Структура эссе произвольная, объем – не более 5 страниц текста.

Более исчерпывающаяся информация по какой-либо теме содержится в докладе. Это, как правило, устное сообщение по определенной проблеме. При подготовке доклада следует: а) уточнить тему предстоящего выступления, б) составить план доклада, соответствующий поставленной цели и логике изложения материала, в) изучить необходимые исторические источники и литературу, г) составить текст выступления, д) научиться излагать материал ясно, доступно, на хорошем литературном языке. Докладчику следует остановиться на значении поставленной проблемы, ее актуальности, показать знание основных фактов, дат, имен деятелей дипломатии, раскрыть выводы, к которым он пришел в процессе работы над

темой. Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут аудиторного времени.

Особое значение уделяется работе с видеоматериалами, главная цель которой – знакомство собразным рядом шедевров архитектуры, живописи, скульптуры. Словесное описание должно следовать за образным представлением. Поэтому первое, что надо сделать, начиная работу с видеоматериалами – увидеть изображение живописного или архитектурного памятника мирового искусства. Если студент готовит материал о художественном стиле (например, о классицизме), он должен просмотреть как можно больше живописных и архитектурных работ, выполненных в этом стиле. Если задание посвящено творчеству выдающегося мастера (Рембрандт, Растрелли), то необходимо найти изображения работ этих мастеров, включенных в данный видеоряд.

Вторым этапом работы должна быть формулировка личного, субъективного мнения студента, появившаяся вследствие увиденного. Исходя из собственных представлений и ощущений, студент должен уметь рассказать, что из просмотренного ему понравилось больше, что меньше, а что, возможно, не понравилось совсем. Этот этап очень важен, он помогает понять, что восприятие искусства всегда субъективно, это следует из субъективности самого искусства.

Последний этап работы – знакомство с описательной информацией, посвященной изучаемой теме. Студент должен сравнить собственное впечатление об изучаемом артефакте с уже устоявшимся, общепринятым в искусствоведении и согласиться либо не согласиться с ним.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. Самостоятельная работа даёт студентам возможность равномерно распределять нагрузку, что способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Практическое занятие 1.

Тема: Живопись как вид искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Виды изобразительного искусства.
2. Особенности языка изобразительного искусства.
3. Жанры в изобразительном искусстве.
4. Монументальное и станковое искусство.
5. Особенности живописи как одного из основных видов изобразительного искусства
6. Художественные музеи мира.

Темы рефератов

1. Государственная Третьяковская галерея
2. Государственный Русский музей
3. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
4. Государственный Эрмитаж
5. Лувр
6. Прадо
7. Лондонская национальная галерея
8. Дрезденская картинная галерея
9. Курская государственная картинная галерея
10. Художественные музеи моего города

Задания для самостоятельной работы студентов

Выпишите в рабочую тетрадь определения следующих понятий: *автопортрет, анималистический жанр, батальный жанр, бытовой жанр, ведута, графика, живопись, интерьер, исторический жанр, колорит, композиция, марина, мимезис, мозаика, монумент, монументальное искусство, натюрморт, орнамент, пейзаж, портрет, скульптура, станковое искусство, фреска.*

Практическое занятие 2. Тема: Графика как вид искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Графика, ее язык, материалы. Классификация по назначению и технике исполнения.

2. Изобразительно-выразительные средства графики (линия, штрих, условность цвета).
3. Станковая графика. Основные жанры.
4. Книжная графика. Элементы книги. Русский лубок.
5. Прикладная графика. Экслибрис.
6. Плакат.

Темы рефератов

1. Морфология графики.
2. Гравюра в истории культуры.
3. Анималистический жанр в графике.
4. Русский лубок.
5. Графические работы А.С. Пушкина.
6. Русские художники-иллюстраторы.
7. Книжные иллюстрации Е.А. Кибрика.
8. Творчество В.А. Фаворского.
9. Творчество Нади Рушевой.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *валер, виньетка, гравюра, графика, каллиграфия, ксилография, линогравюра, литография, миниатюра, офорт, пастель, рисунок, экслибрис, эстамп.*

Нарисуйте эскиз экслибриса личной библиотеки.

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 3. Тема: Скульптура как вид искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Скульптура, ее язык.
2. Особенности скульптуры; характерные жанры.
3. Разновидности скульптуры: станковая, монументальная, декоративно-монументальная.
4. Типы скульптуры: круглая, рельефная.
5. Скульптурные памятники Курска.

Темы рефератов

1. Древнейшие формы скульптуры.
2. Культовая скульптура Древнего Египта.
3. Пластические концепции в греческой скульптуре.
4. Выдающиеся скульпторы Древней Греции.

5. Скульптурный портрет древнего Рима.
6. Скульпторы итальянского Возрождения.
7. Скульптура барокко.
8. Знаменитые русские скульпторы XIX века.
9. Скульптура в современной художественной культуре.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *барельеф, бюст, горельеф, контррельеф, круглая скульптура, пластика, рельеф, скульптура, статуэтка.*

Напишите мини-сочинение на одну из тем: «Место скульптуры в городе», «Как скульптура сочетается с природой и ансамблями архитектуры», «Скульптура в нашем городе».

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 4. Тема: Ранние формы искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Культурно-художественный синкретизм первобытности.
2. Морфология первобытного искусства.
3. Стенопись палеолита.
4. Скульптура первобытности.
5. Декоративно-прикладное искусство.
6. Первобытная архитектура.

Темы рефератов

1. Основные теории происхождения художественной деятельности.
2. Особенности первобытного сознания и мышления.
3. Синкретическая целостность первобытной художественной культуры.
4. История открытия памятников первобытного искусства.
5. «Картинные галереи» первобытности.
6. Основные сооружения мегалитической культуры.
7. Стоунхендж как памятник доисторической эпохи.
8. Первобытные истоки актерско-танцевального творчества.
9. «Примитивное» (традиционное) искусство в современном мире.

Задания для самостоятельной работы студентов

Составьте таблицу «Этапы и достижения первобытного искусства»;

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *алинъеман, анимизм, антропогенез, дольмен, кромлех, магия, мегалит, мифология, петроглиф, пещерная живопись, погребения, синкретизм, стенопись, тотемизм, фетишизм.*

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 5. Тема: Особенности древнеегипетского искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Периодизация художественной культуры Древнего Египта.
2. Связь искусства с религиозно-мифологической системой.
3. Каноны древнеегипетского искусства.
4. Особенности египетской архитектуры.
5. Художественный язык древнеегипетской скульптуры.

Темы рефератов:

1. Особенности религиозно-мифологической системы Древнего Египта и ее роль в развитии искусства.
2. Представления египтян о пространстве и времени.
3. Основные формы древнеегипетской архитектуры.
4. Виды культовых статуй Древнего Египта.
5. Музыка в ритуально-магических действиях египтян.
6. Амарнский период в развитии египетской культуры.
7. Древнеегипетский костюм.
8. Влияние Древнего Египта на последующее развитие мировой культуры.

Задания для самостоятельной работы студентов

Составьте таблицу «Пантеон Древнего Египта».

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 6. Ролевая игра. Тема: Основные достижения древнегреческого искусства

Занятие проходит в «музее» греческого искусства, где с сообщениями, докладами, разъяснениями выступают экскурсоводы и научные сотрудники. Выступления сопровождаются демонстрацией видеофильма «Чудеса света», а также подготовленными презентациями по изучаемой теме.

Вопросы для обсуждения:

1. Архитектура.
2. Скульптура.
3. Театр и драматургия.
4. Музыка.
5. Литература.
6. Образы античности в русском искусстве

Темы рефератов:

1. Значение греческой мифологии для формирования культуры Древней Греции.
2. Древнегреческие каноны красоты.
3. Пластические концепции в греческой скульптуре.
4. Греческая керамика.
5. Выдающиеся живописцы Древней Греции.
6. Мифологические представления греков о музыке и музыкантах.
7. Спектакль в античном театре.
8. Великие древнегреческие драматурги.
9. Культура тела в античности.
10. Учение Аристотеля о катарсисе.
11. Воплощение древнегреческого идеала умеренных чувств в аттических надгробиях.
12. Галикарнасский мавзолей.
13. Главные художественные центры эпохи эллинизма.
14. Александрия.
15. Пергам. Рельефы фриза Пергамского алтаря.
16. Искусство греческой античности в выставочных залах и музеях России.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *амфора, архаика, геометрический стиль, диптор, дорический ордер, ионический ордер, капитель, карниз, кора, коринфский ордер, краснофигурная керамика, курос, меандр, ордер, периптор, фриз, чернофигурная керамика, энтазис*

Нарисуйте и объясните основные части древнегреческого храма.

Составьте таблицу: «Великие скульпторы Древней Греции: особенности творчества и произведения».

Напишите эссе на тему: «Античные мотивы М. Врубеля» (В. Серова, А. Иванова и др.), «Античная тема в поэзии А. Пушкина».

Практическое занятие 7. Тема: Архитектура Древнего Рима

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство этрусков как одна из основ культуры Древнего Рима.
2. История основания Рима: легендарная и подлинная.
3. Новаторский характер римской архитектуры.
4. Зрелищные формы искусства в Риме.
5. Основные памятники древнеримской архитектуры.

Темы рефератов

1. Духовные ценности римлян.
2. Проблема человека в древнеримской культуре.
3. Римская мифология: от религии общины к мировой религии.
4. Вклад Древнего Рима в развитие мировой архитектуры.
5. Специфические черты римского скульптурного портрета.
6. Сравнительный анализ древнегреческого и древнеримского театра.
7. Роль музыки в различных областях римской жизни.
8. Художественная жизнь Древнего Рима.
9. Меценат и меценатство.

Задания для самостоятельной работы студентов

Составьте таблицу, иллюстрирующую основные периоды и достижения римской культуры;

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *акведук, амфитеатр, арка, аркада, атриум, базилика, баптистерий, вилла, инсула, купол, свод, святилище, театр, термы, храм, форум, этруски.*

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 8. Тема: Основные формы арабско-мусульманской художественной культуры

Вопросы для обсуждения:

1. Роль ислама в развитии средневекового искусства народов арабского Востока.

2. Мечеть, ее религиозное предназначение и архитектурные особенности, разнообразие форм мечетей (мечеть Омара в Иерусалиме).
3. Дворец в арабской культуре (Альгамбра).
4. Архитектурный облик мавзолеев (Гур-Эмир в Самарканде).
5. Светская архитектура арабо-мусульманских стран.

Темы рефератов

1. Коран – основная книга мусульман.
2. Пророк Мухаммед.
3. Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране.
4. Арабская каллиграфия.
5. Искусство книжной миниатюры.
6. Орнамент как один из ведущих видов художественного творчества.
7. Прикладное искусство и художественные ремесла (персидские ковры).

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 9. Тема: Архитектура Древнего Китая

Вопросы для обсуждения:

1. Осмысление мира и человека в искусстве Древнего Китая.
2. Символизм китайского искусства.
3. Отражение в зодчестве представлений об иерархии Вселенной и божественной роли императора.
4. Значение искусственных водоемов и садов в оформлении городского пространства.

Темы рефератов

1. Культ предков в китайской культуре.
2. «Книга перемен» как древнейший памятник китайской культуры.
3. Отражение в художественном творчестве религиозных представлений об устройстве мира.
4. Учение Лао-Цзы и Конфуция.
5. Музыка и театр в Китае.
6. Китайские народные музыкальные инструменты.

7. Сохранение и развитие традиционной китайской культуры в наши дни.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 10. Тема: Архитектура Индии

Вопросы для обсуждения:

1. Цивилизации долины Инда. Культура Мохенджо-Даро и Хараппы.
2. Воплощение древних мифологических представлений о мироздании в искусстве Индии.
3. Роль буддизма и индуизма в художественной культуре Индии.
4. Индийские храмы и монастырские комплексы.
5. Монументальные сооружения: ступы и стамбхи (ступа в Санчи).
6. Влияние мусульманских художественных традиций на средневековое искусство Индии.
7. Мавзолей Тадж Махал в Агре.

Темы рефератов

1. Единство в многообразии – парадигмы индийской художественной культуры.
2. Герои «Махабхараты» и «Рамаяны» – идеал древних индийцев.
3. «Правда – добро – красота» – магическая формула индийской культуры.
4. Будда Гаутама, его нравственные проповеди. Изображения Будды.
5. Канонические традиции раннего буддийского искусства.
6. Культ Кришны в индийском искусстве.
7. Индийская миниатюра.
8. Живопись Аджанты.
9. Язык индийского танца.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 11. Тема: Романская и готическая архитектура

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности средневековой картины мира
2. Основные черты романского стиля
3. Основные черты готического стиля
4. Национальные варианты готики

Темы рефератов:

1. Библия как памятник мировой культуры
2. Библейские сюжеты в искусстве
3. Рыцарство и куртуазность в западноевропейской культуре
4. Народная культура средневековой Европы
5. Византия как художественный центр раннесредневековой культуры
6. Архитектурные памятники Византии и их своеобразие
7. Византийская живопись
8. Музыкальная культура раннего Средневековья.
9. Театр Средневековья
10. Средневековый замок

Задания для самостоятельной работы студентов:

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *базилика, бельведер, витраж, донжон, неф, палисад, рыцарский замок, собор, стрельчатая арка, трансепт.*

Зарисуйте и сравните основные элементы романского и готического храма.

Практическое занятие 12. Круглый стол. Тема: Храм как символ и образ мира

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности религиозной картины мира
2. Храм в культуре разных народов
3. Собор как земная модель небесной церкви
4. Символика интерьера православного храма
5. Древнерусский храмовый синтез
6. Современная архитектура храмов различных конфессий

Темы рефератов:

1. Символика православного храма (по выбору)

2. Символика католического храма (по выбору)
3. Символика мечети (по выбору)
4. Символика буддийских культовых сооружений (по выбору)

Задания для самостоятельной работы студентов:

Подготовьте презентацию об одном из культовых сооружений

Практическое занятие 13. Тема: Титаны Итальянского Возрождения

Занятие проходит в «залах картинной галереи», где «экскурсоводы» рассказывают о жизненном пути художников и особенностях их творчества, иллюстрируя свои рассказы презентациями, фрагментами из видеофильмов, а также отрывками из художественной литературы.

Вопросы для обсуждения:

1. ДжоттодиБондоне
2. Сандро Боттичелли
3. Леонардо да Винчи
4. Рафаэль Санти
5. Микеланджело Буонарроти
6. Джорджоне
7. Тициан Вечеллио

Темы рефератов:

1. Н. Кузанский, Д. Вазари, Я. Буркхард, Ф. Энгельс о понятии сущности эпохи Возрождения
2. Литература Возрождения: отражение основных интуиций эпохи
3. Светский характер архитектуры Возрождения
4. Творчество Альберти, Брунеллески, Браманте
5. Й. Хейзинга об игровом элементе культуры Ренессанса
6. Маньеризм – утрачивание идейно-художественной целостности ренессансного типа культуры
7. Музыка эпохи Возрождения
8. Итальянский театр эпохи Возрождения
9. Испанский театр эпохи Возрождения
10. Английский театр эпохи Возрождения

Задания для самостоятельной работы студентов:

Составьте библиографию научной, научно-популярной и художественной литературы об одном из представителей итальянского Возрождения (художнике, скульпторе, архитекторе, литераторе);

Напишите творческий портрет любого деятеля культуры эпохи Возрождения.

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *антропоцентризм, балюстрада, вилла, гармония, гуманизм, дученто, капелла, кватроченто, лоджия, маньеризм, палаццо, ратуша, проторенессанс, ренессанс, реформация, руст, секуляризация, треченто, чинквеченто, эркер*

Практическое занятие 14. Тема: Особенности стиля барокко в разных странах

Вопросы для обсуждения:

1. Историко-культурные предпосылки появления и идеологические основания барокко.
2. Специфические черты стиля барокко.
3. Барокко в искусстве Италии.
4. Барокко в искусстве Фландрии.
5. Барокко в искусстве Германии.

Темы рефератов:

1. Архитектура собора Святого Петра в Ватикане.
2. Архитектура Ф. Борромини.
3. Творчество Л. Бернини.
4. Живопись итальянского барокко.
5. Творчество П.П. Рубенса.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 15. Тема: Архитектура классицизма

Вопросы для обсуждения:

1. Основные характеристики классицизма
2. А. Палладио – основоположник архитектурного классицизма.
3. «Говорящая архитектура» К.-Н. Леду и Э.-Л. Булле.
4. Классицизм и национальные традиции стран Европы /

Темы рефератов:

1. Архитектурное творчество А. Палладио. Вилла «Ротонда»
2. Архитектурное творчество В. Скомоцци.
3. Архитектурное творчество И. Джонса.
4. Архитектура площади Согласия в Париже.
5. Классицистический интерьер Р. Адама.
6. Архитектурные фантазии Дж.Б. Пиранези.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 16. Тема: Дворцово-парковое искусство Европы

Вопросы для обсуждения:

1. Дворцово-парковый ансамбль как соединение садово-паркового искусства и архитектуры.
2. Из истории садов и парков.
3. Итальянская вилла в эпоху Возрождения.
4. Загородные дворцы во Франции в XVII в.
5. Дворцово-парковое искусство Англии XVII в.
6. Основные стилевые направления садово-паркового искусства

Темы рефератов:

1. Связь садово-паркового искусства с другими науками и искусствами
2. Особенности садово-паркового искусства Античной Греции
3. Характерные черты и приемы садово-паркового искусства Древнего Рима
4. Особенности садово-паркового искусства эпохи Средневековья
5. Испано-мавританские (арабские) сады.
6. Архитектурно-планировочное решения объектов садово-паркового искусства эпохи барокко
7. Дворцово-парковый ансамбль Версаля как образец французской архитектуры эпохи классицизма
8. Теоретики и практики паркостроения Франции

Задания для самостоятельной работы студентов:

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 17. Тема: Французский импрессионизм

Вопросы для обсуждения:

1. Эстетика импрессионизма.
2. Основные представители французского импрессионизма.
3. Историко-культурные условия формирования импрессионизма.
4. Представители поколения постимпрессионизма.
5. Импрессионизм в различных видах искусства.
6. Особенности стилевых проявлений в творчестве Ван Гога и П. Гогена.

Темы рефератов:

1. Развитие пленэрной живописи.
2. Творческие принципы импрессионизма.
3. Творчество художников-импрессионистов (по выбору): Эдуард Мане, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Клод Моне и др.
4. Импрессионизм и неоимпрессионизм.
5. Импрессионизм и постимпрессионизм.
6. Музыка импрессионизма (К.Дебюсси, К.Сен-Санс, М.Равель).

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 18. Тема: Художественный язык модерна

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX-XX вв.
2. Поиски индивидуальных архитектурных и планировочных решений (примеры).
3. Использование новых строительных материалов в архитектуре модерна.
4. Обращение к историческим стилям (направление национального романтизма в европейских странах).
5. Стиль модерн в архитектуре Германии, Франции, Бельгии и Скандинавских стран.

Темы рефератов:

1. Модерн и модернизм

2. Орнаменты модерна.
3. Модерн в архитектуре Западной Европы.
4. Живопись модерна.
5. Графика модерна.
6. Скульптура модерна.
7. Ювелирное искусство модерна.
8. Интерьер модерна.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 19. Тема: Искусство техногенной цивилизации

Вопросы для обсуждения:

1. Поп-арт, оп-арт, реди-мейд, алерии, новый реализм.
2. Визуальная и аудиальная реклама.
3. Инсталляция.
4. Массовое искусство.
5. Китч.
6. Концептуализм.
7. Телевидение как постмодернистский транслятор.

Темы рефератов:

1. Рубеж веков – путь к экспериментам.
2. Искусство 50-х годов.
3. Искусство 60-х годов. Поп-арт.
4. Искусство 80-х гг. Трансавангард. «Неопримитивизм». Инсталляции и «ассамбляж».
5. Искусство 90-х гг. «Деструктуризация» и «стимуляция». Новые технологии и искусство.
6. Особенности русской художественной культуры XXI в.: возвращение к истокам.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Составьте словарь терминов по современной художественной культуре (не менее 15).

Практическое занятие 20. Тема: Художественные традиции древних славян

Вопросы для обсуждения:

1. Происхождение древних славян.
2. Мифология древних славян.
3. Быт и нравы народа. Праздники древних славян.
4. Фольклор.
5. Христианство и язычество.

Темы рефератов:

1. Язычество и художественные традиции древних славян.
2. Устное народное творчество славян.
3. Люди и нравы Древней Руси (обычаи, традиции, быт славян).
4. Символика и архетипы древнерусского искусства.
5. Художественное ремесло Древней Руси.
6. Древнерусский костюм.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 21. Тема: Зодчество Древней Руси

Вопросы для обсуждения:

1. Византийские влияния в художественной культуре Руси.
2. Искусство Киевской Руси X – XII вв.
3. Архитектура и живопись Новгорода XI – XV вв.
4. Владимиро-Суздальская школа архитектуры XII – XIII вв.
5. Архитектура Залесской земли XII-XIV вв.

Темы рефератов:

1. История открытия и изучения древнерусского искусства.
2. Третий Рим – традиции византийской культуры в русском искусстве.
3. Архитектура и монументальная живопись Киевской Руси.
4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Новгорода XI-XV вв.
5. Скульптура, декоративно-прикладное искусство и живопись Владимира и Суздаля XII-XIII вв.
6. Монументальная живопись древнерусских храмов.
7. Архитектурные школы Древней Руси.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *гульбище, закомара, изразец, клирос, кокошник, конек, лопатка, наличник, парус, солея, средокрестие, столп*

Практическое занятие 22. Тема: Семантика и символика иконы

Вопросы для обсуждения:

1. Икона в русской культуре: истоки возникновения, значение в жизни наших предков.
2. Технология и таинство создания иконы.
3. Символика иконы, основные каноны иконописи.
4. Наиболее распространенные типы икон Спасителя и Божьей Матери.
5. Иконостас, расположение икон в иконостасе.

Темы рефератов:

1. Происхождение иконописи.
2. «Фаюмский портрет».
3. Место иконы в жизни средневекового человека.
4. Технология создания иконы.
5. Язык древнерусской иконописи.
6. Круг сюжетов и образов древнерусской иконы.
7. Иконостас, его композиция и религиозно-символический смысл.
8. Новгородская школа иконописи.
9. Московская школа иконописи.
10. Открытие русской иконы в начале XX века.

Задания для самостоятельной работы студентов

- Нарисуйте схему: «Классический высокий иконостас».
Составьте краткий словарь древнерусской иконописи.

Практическое занятие 23. Тема: Великие русские иконописцы

Вопросы для обсуждения:

1. Творчество Феофана Грека.
2. Творчество Андрея Рублева.
3. Творчество Дионисия.

Темы рефератов:

1. Творческая манера Феофана Грека.
2. Росписи Архангельского собора Московского Кремля.

3. Фрески Успенского собора во Владимире.
4. «Святая Троица» Андрея Рублева.
5. Работы Дионисия в Соборе Рождества богородицы Ферапонтова монастыря.

Задания для самостоятельной работы студентов

Напишите эссе на тему «Судьба иконы в XXI в.»

Практическое занятие 24. Тема: Московская архитектура XV-XVI вв.

Вопросы для обсуждения

1. Образование единого Московского государства и формирование единой русской культуры.
2. Перестройка Московского Кремля при Иване III.
3. Успенский собор Аристотеля Фьорованти и его влияние на становление городского собора особого типа.
4. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
5. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности.
6. Шатровая архитектура XVI в. и ее эволюция: церкви Вознесения в с. Коломенском, Иоанна Предтечи в с. Дьякове,
7. Покровский собор на Красной площади.

Темы рефератов:

1. Москва XV1-XVI вв. – центр художественных сил страны.
2. Развитие центричного типа храма.
3. Шатровая архитектура XVI-XVII вв.
4. Архитектура Московского Кремля.
5. Русский средневековый город.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выпишите в тетрадь термины, связанные с древнерусской архитектурой.

Практическое занятие 25. Тема: Архитектура барокко и классицизма в России

Вопросы для обсуждения

1. Русская архитектура и градостроительство второй половины XVIII в.
2. Основные дефиниции термина «русское барокко».
3. Стадии развития барокко в России.

4. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
5. Перепланировка российских городов в соответствии с принципами классицистического рационализма.

Темы рефератов:

1. Специфика формирования барокко в России.
2. Особенности развития нарышкинского стиля в русской архитектуре.
3. Голицынский стиль в русской архитектуре.
4. Строгановский стиль в русской архитектуре.
5. Творчество представителей петровского барокко.
6. Архитектурная биография Б. Растрелли.
7. Русское барокко елизаветинского времени.
8. Архитектура В.И. Баженова.
9. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди.
10. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.ВалленДеламота.
11. Эволюция творчества М.Ф. Казакова.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 26. Тема: Петербург как символ новой русской культуры

Вопросы для обсуждения:

1. История создания Петербурга: мифы и реальность.
2. От замысла идеального города к реальным постройкам (Ж.-Б. Леблон, Д. Трезини).
3. Повышение роли общественных зданий в ансамбле города (здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунсткамера).
4. Регулярность и классический ордер в архитектуре Петербурга.
5. Светский облик и новая пространственная концепция церковных построек.

Темы рефератов:

1. Архитектурные стили Санкт-Петербурга: петровское барокко, высокое барокко, классицизм, ампи́р, различные

тенденции направления историзма, модерн, конструктивизм, «сталинский ампир», современность.

2. Крупнейшие мастера живописи, скульптуры, литературы, музыки, декоративно-прикладного искусства, чьи имена связаны с Петербургом.
3. Скульптура Петербурга.
4. Мосты Петербурга.
5. Дворцово-парковые ансамбли пригородов Петербурга.
6. Мифология Петербурга.
7. Петербург и Москва.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 27. Тема: Серебряный век в русской художественной культуре

Вопросы для обсуждения:

1. Художественная культура серебряного века: традиции и новации.
2. Музыкальные и театральные пристрастия русской публики рубежа веков.
3. Общества и объединения художественной интеллигенции.
4. Творческая личность в эпоху серебряного века.
5. Вечера, салоны, артистические кафе.

Темы рефератов:

1. Психологический портрет художественной интеллигенции рубежа веков.
2. Русский авангардизм как социокультурное явление.
3. Реализм и символизм.
4. Русский стиль.
5. Русские сезоны в Париже.
6. Пути развития русской живописи конца XIX – начала XX вв.
7. Религиозные искания в русском искусстве рубежа веков.
8. Обновление пластического языка скульптуры на рубеже XIX-XX веков.
9. Художественные объединения в России в конце XIX – начале XX вв.

10. Автопортрет в русском искусстве конца XIX – начала XX в.
11. Храм Христа Спасителя. История создания.
12. Русский авангард конца XIX - начала XX вв.
13. Художественная жизнь столичного города рубежа веков.
14. Художественная жизнь провинциального города в конце XIX – начале XX вв.
15. Творческая личность в эпоху серебряного века.

Задания для самостоятельной работы студентов

Напишите эссе «Серебряный век моими глазами»; «Роль творческой личности в эпоху серебряного века», «Мистика и оккультизм в творчестве художников серебряного века».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со структурой дисциплины.

Примерная структура реферата.

1. Титульный лист.
2. Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается характеристика используемой литературы).
4. Основное содержание (включает, как правило, не более двух – трех разделов. Каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы).
5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации).

6. Список литературы.

Требования к оформлению реферата.

Объем реферата составляет до 20 страниц текста, отпечатанного на принтере. Редактор в формате Word. Формат страницы А4; поля страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, при заполнении таблиц можно использовать 12 кегль, межстрочный интервал – 1. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1, 25.

Реферат должен быть выполнен грамотно, обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу или материалы Интернета.

Критерии оценки реферата

При оценке реферата учитывается:

- соответствие содержания реферата заявленной теме;
- полнота раскрытия темы;
- перечень использованной литературы;
- соответствие оформления требованиям.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов (1,2,3 семестры). Экзамены проводятся в форме тестирования (бланкового или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

До экзамена допускаются студенты, выполнившие все задания, предусмотренные программой, и набравшие 24 балла, без учета премиальных баллов и баллов за посещение.

Повышение баллов, набранных в течение семестра, осуществляется на экзамене.

Оценка «отлично» выставляется, если итоговая сумма баллов составляет 85 и более.

Оценка «хорошо» выставляется, если итоговая сумма баллов составляет 70-84.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если итоговая сумма баллов составляет 50-69.

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.

При неявке на экзамен или получения оценки «неудовлетворительно» повторная сдача осуществляется по согласованию с деканатом.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Садохин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 415 с. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026>
2. Гнедич, П.П. История искусств [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – М.: Директ-Медиа, 2012. – 2832 с. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

Дополнительная

3. Садохин, А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Садохин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 495 с. // Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030>
4. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие / М.В. Соколова. – М.: Академия, 2008. – 368 с.
5. Цурик, Т.О. Мировая культура и искусство [Текст] учебное пособие / Т.О. Цурик; Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-западный университет. – Курск, ЮЗГУ, 2012 – 178 с.
6. Цурик, Т.О. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] учебное пособие / Т.О. Цурик; Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-западный университет. – Курск, ЮЗГУ, 2012 – 178 с.

Видеоматериалы (фильмы и слайд-фильмы) по тематике курса: «Наследие человечества», «Древние цивилизации», «Золотой глобус», «Великие чудеса света», «Великие эпохи европейского искусства».

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<http://art-history.ru/>

<http://www.archi.ru/>

<http://www.art-drawing.ru/>

<http://www.arthistory.ru/>

<http://www.artsait.ru/>

<http://www.worldarthistory.com/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ.....	4
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.....	9
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА	29
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ	30
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	31