

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 26.01.2017 17:57:48
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df274c2073e0ca53088c9

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» *дснб* 2017 г.

ИСТОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Методические указания по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура

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 занятиями, организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.М. Звягинцева. Курск, 2017. 46 с. Библиогр.: с. 45.

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 07.03.01 Архитектура.

Предназначены для студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура очной формы обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 06.12.2017. Формат 60x84 1/16.
Усл.печ. л. 2,7. Уч.-изд. л. 2,4. 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. Монуменальное 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. Эскибрис.
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, эскибрис, эстамп.*

Нарисуйте эскиз эскибриса 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: Архитектура как вид искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Архитектура, ее язык и особенности. Виды архитектуры.
2. Архитектурные стили разных эпох.
3. Ландшафтная архитектура.
4. Градостроительство.
5. Архитектура Курска.

Темы рефератов:

1. Архитектонические искусства.
2. Тема вечности в архитектуре Древнего Египта.
3. Афинский акрополь.
4. Своеобразие византийской архитектуры.
5. Особенности романской архитектуры.
6. Готическая архитектура как синтез искусств.
7. Зодчие Возрождения.
8. Русское деревянное зодчество.
9. Московский кремль.
10. Архитектура Санкт-Петербурга.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *ампир, ансамбль, арка, аркада, архитектура, архитектурная конструкция (стоечно-балочная, стрельчато-арочная, арочно-купольная), барокко, бельведер, галерея, готика, декор,*

капитель, классицизм, колонна, колоннада, модерн, перекладина, пилястра, портал, рококо, романский стиль, ротонда, столб, фасад, фронтон.

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии

Практическое занятие 5. 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: *алиньеман, 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 6. 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 7. 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. Скульптура.
2. Театр и драматургия.
3. Музыка.
4. Литература.
5. 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.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *амфора, архаика, геометрический стиль, кора, краснофигурная керамика, курос, меандр, чернофигурная керамика*

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».

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 8. Тема: Архитектура Древней Греции

Вопросы для обсуждения:

1. Храм как воплощение духовного единства полиса. Канонический тип храмовой архитектуры. Типология греческих храмов.
2. Ордер (классические ордера).
3. Ансамбль Афинского Акрополя. Парфенон.
4. Гражданская архитектура: Гипподамова система, теория и практика градостроительства.

Темы рефератов:

1. Культура тела в античности.
2. Учение Аристотеля о катарсисе.
3. Воплощение древнегреческого идеала умеренных чувств в аттических надгробиях.
4. Галикарнасский мавзолей.
5. Главные художественные центры эпохи эллинизма.

6. Александрия.
7. Пергам. Рельефы фриза Пергамского алтаря.
8. Искусство греческой античности в выставочных залах и музеях России.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выпишите в тетрадь определения следующих понятий: *диптор, дорический ордер, ионический ордер, капитель, карниз, коринфский ордер, ордер, периптор, фриз, энтазис*

Нарисуйте и объясните основные части древнегреческого храма.

Практическое занятие 9. 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 10. Тема: Основные формы арабо-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 11. 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 12. Тема: Особенности китайской живописи

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика жанров китайской живописи.
2. Пейзаж «горы-воды» («шань-шу»); основные принципы китайской пейзажной живописи.
3. Жанр «цветы и птицы», его символический характер и отличие от европейского натюрморта.
4. Жанр портрета («живопись фигур»): связь с природными ритмами, принципы портретной живописи.
5. Иероглифика: синтез поэзии, живописи и каллиграфии в китайской культуре.

Темы рефератов

1. Зарождение китайской живописи и «художники-интеллектуалы».
2. Основные принципы китайской живописи.
3. Живопись и шелкография.
4. Живопись и каллиграфия.
5. Художники на службе государства.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 13. 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 14. Тема: Художественная культура Византии

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование византийской художественной традиции
2. Архитектура Византии
3. Сложение канонов византийской иконописи
4. Скульптура Византии

5. Декоративно-прикладное искусство

Темы рефератов

1. Особенности формирования мировоззрения византийского общества.
2. Собор Святой Софии в Константинополе.
3. Типология византийских храмов.
4. Мозаики церкви Сан-Витале в Равенне.
5. Византийские традиции в творчестве русских мастеров.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 15. 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 16. 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 17. 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. Джотто ди Бондоне
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 18. Тема: Художники Северного Возрождения

Вопросы для обсуждения:

1. Основные черты бюргерской культуры Германии и Нидерландов.
2. Сочетание религиозного и светского, средневекового и возрожденческого начал в изобразительном искусстве.
3. Нидерландская живопись: Я. ванЭйк, Р. Ван дер Вейден, Г. ван дер Гус, И. Босх, П. Брейгель Старший.
4. Влияние протестантизма на духовную жизнь Германии.
5. Изобразительное искусство Германии: А. Дюрер, М. Грюневальд, Л. Кранах Старший, Г. Гольбейн Младший.
6. Придворный характер французского искусства эпохи Возрождения.

Темы рефератов:

1. Гуттенберг и появление первых печатных книг – революция в культуре Европы.
2. Мастера нидерландской живописи.
3. Мастера живописи Германии.
4. Архитектурный ансамбль Лувра и Фонтенбло
5. Французские замки эпохи Возрождения.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Разработайте экскурсию по залам картинной галереи, посвященным эпохе Возрождения.

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 19. 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 20. 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 21. 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-планировочные 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 22. Тема: Реализм в западноевропейской живописи

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование реализма как нового творческого метода в художественной культуре XVII века
2. Реалистические тенденции в западноевропейском искусстве XVIII в.
3. Реализм как основная художественная система середины XIX столетия.
4. «Барбизонская школа» во Франции.
5. Творчество О.Курбе, Ф. Милле, О.Домье (сатирическое и гротескное творчество).
6. Развитие национальных школ реалистической живописи

Темы рефератов:

1. Реалистическая направленность живописи М. Караваджо.
2. Д. Веласкес – крупнейший мастер психологической живописи
3. Испанская скульптура – единство мистики и натурализма.
4. Живопись «малых голландцев»
5. «Трагический гуманизм» Рембрандта.
6. Художники «барбизонской школы».
7. Критический реализм Г. Курбе.
8. Творчество Ж.Ф. Милле

Задания для самостоятельной работы студентов:

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 23. Тема: Романтизм в различных видах художественного творчества

Вопросы для обсуждения:

1. Социокультурные основания романтизма.
2. Связь романтизма с революционно-демократическим движением эпохи.
3. Обращение романтиков к современной жизни народа и национальной истории.

4. Романтизм в театре и музыке Западной Европы первой половины XIX века.

Темы рефератов:

1. Творчество Э. Делакруа.
2. Творчество Т. Жерико.
3. Личность в театре французского романтизма.
4. Романтическая живопись XIX века в Европе.
5. Романтический театр XIX века в Европе.
6. Музыка французского романтизма.
7. Немецкая романтическая музыка.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 24. 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 25. 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 26. Тема: Творческие поиски в современном искусстве

Вопросы для обсуждения:

1. Социально-исторические причины возникновения постмодернизма.
2. Модернизм и постмодернизм – два полюса художественной культуры XX века.
3. Эволюция архитектурных форм.
4. Авангардистские искания в литературе.
5. Поиски нового музыкального языка.
6. Специфика и своеобразие современного театра.
7. Современный кинематограф: основные тенденции развития.

8. Формы и жанры массового искусства.

Темы рефератов:

1. Сюрреализм как течение в искусстве XX в.
2. Возникновение и быстрая смена течений в искусстве XX века.
3. Архитектура начала XX века: проблемы и тенденции.
4. Европейский Авангард.
5. Появление и развитие дизайна как особого вида искусства.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 27. 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.
7. Творчество Э.Уорхолла, А.Раушенберга.
8. Фотореализм ЧакаКлоуза.

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 28. Тема: Ключевые вопросы русской культуры

Вопросы для обсуждения:

1. Доминанты художественной культуры России.
2. Особенности формирования национального художественного мышления.
3. Три основы европейской и русской культур (по Д.С. Лихачеву).
4. Западники и славянофилы о самобытности русской культуры и путях ее развития.
5. Проблема культурного наследия.

Темы рефератов:

1. Актуальные проблемы современной российской культуры
2. Факторы, обусловившие специфику русской национальной культуры.
3. Синтез Западной и Восточной культур в российской цивилизации.
4. «Пейзажное мышление» русского народа

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 29. 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 30. Тема: Символы и образы народного искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Мифопоэтическая модель мира древних славян.
2. Семантика русской избы.
3. Мифология народного костюма.
4. Символика орнамента, семантика цвета
5. Архетипические образы (Солнце, Древо Жизни, Мать-Земля, Небо, Месяц, Вода) и их отражение в народном искусстве.

Темы рефератов:

1. Растения в культах древних славян и народном искусстве
2. Животные в славянской мифологии.
3. Символика декора русской избы.
4. Символика народного костюма.
5. Роль и место орнамента в древнерусской культуре.
6. Славянские мифы о происхождении человека и сотворении мира.
7. Силы света и тьмы в славянской мифологии и искусстве.
8. Женские божества славянского пантеона.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выполните эскиз русского народного костюма или русской избы с соответствующим пояснением.

Подготовьте сообщение на тему: «Сюжеты и образы славянской мифологии в творчестве русских художников» (по выбору).

Практическое занятие 31. 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 32. 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 33. 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 34. 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 35. Тема: Петровские реформы
и их значение для русской культуры**

Вопросы для обсуждения

1. Особенности петровского периода развития русской культуры
2. Пути художественных заимствований в русском искусстве нач. XVIII в.
3. Творчество ведущих деятелей искусства России XVIII в.
4. Стилиевые предпочтения XVIII в. в России.
5. Особенности отечественной живописи XVIII в.
6. Архитектура России XVIII в.

Темы рефератов:

1. Зодчество Москвы XVIII в.
2. Зеркало эпохи. Русский портрет XVIII в.
3. Русская скульптура XVIII в.
4. Русская литература XVIII в.
5. Крепостные театры.
6. Русский театр XVIII в.
7. Русская музыка XVIII в.
8. Эволюция скульптурного монумента в первой половине XVIII в.
9. Образ Италии у Матвеева и Сильвестра Щедрина.
10. Лубок (богатырский, былинный, галантный).
11. Путешественники петровского времени и их впечатления об искусстве западной Европы.
12. Пенсионерские годы пребывания в Италии отечественных художников.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 36. 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, ампир, 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 37. Тема: Изобразительное искусство России второй половины XVIII века

Вопросы для обсуждения:

1. Значение идеалов Просвещения для развития русской культуры.
2. Роль Академии художеств в регулировании художественной жизни и воспитании новых кадров.
3. Подъем национальной школы скульптуры.

4. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
5. Становление русского живописного пейзажа.

Темы рефератов:

1. Академическое пенсионерство.
2. Ф.И. Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
3. Скульптурные монументы конца XVIII – начала XIX в. (памятники Петру I Э.-М. Фальконе, А.В. Суворову М.И. Козловского, Минину и Пожарскому И.П. Мартоса).
4. Роль античного наследия в работах русских скульпторов второй половины XVIII века.
5. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.
6. Античные и библейские сюжеты в живописи.
7. Особенности русского бытового жанра (И.И. Фирсов, М. Шибанов.И.А. Ерменев).
8. Интимные портреты Ф. С. Рокотова.
9. Типология и структура творчества Д.Г. Левицкого.
10. В.Л. Боровиковский и русский сентиментализм.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 38. 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.Валлен Деламота.
11. Эволюция творчества М.Ф. Казакова.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 39. Тема: Художественный мир дворянской усадьбы

Вопросы для обсуждения

1. Культурные последствия принятия Указа «О вольности дворянства» (1762).
2. Элементы столичности и провинциальности в усадебном укладе жизни.
3. Архитектура дворянской усадьбы.
4. Дворянская усадьба как центр художественного творчества.
5. Знаменитые русские усадьбы XVIII-XIX веков.
6. Дворянская усадьба в произведениях литературы и изобразительного искусства.

Темы рефератов:

1. Архангельское
2. Царицыно
3. Кусково
4. Марьино князей Барятинских
5. Усадьбы Курского края

Задания для самостоятельной работы студентов

Сделайте подборку стихотворений русских поэтов на усадебную тему.

Практическое занятие 40. Тема: Русская культура первой половины XIX века

Вопросы для обсуждения

1. Национальный подъем в России после Отечественной войны 1812 года.
2. Развитие романтизма и переход к реализму в русской живописи.
3. Периодизация и особенности русского классицизма в архитектуре первой половины XIX века.
4. Жанровая панорама изобразительного искусства первой половины XIX века.
5. Пути развития русской скульптуры первой половины XIX века.

Темы рефератов:

1. Деятельность Общества поощрения художников (1820 г.).
2. Дифференциация стилей в изобразительном искусстве и архитектуре первой трети XIX в.
3. Специфика и этапы развития романтизма в русском искусстве.
4. Архитектура Москвы после войны 1812 года.
5. Усадебная архитектура русского ампира.
6. «Русско-византийский стиль» в архитектуре.
7. Творчество К.А. Тона.
8. Творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина.
9. Проблемы пленэрной живописи. Творчество С.Ф. Щедрина.
10. Традиции и новаторство в исторической живописи.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 41. Тема: Русская культура второй половины XIX века

Вопросы для обсуждения:

1. Изобразительное искусство в общекультурной ситуации пореформенной России.
2. Искусство критического (демократического) реализма.
3. Система художественного образования в России.
4. Скульптура второй половины XIX в.

5. Архитектура второй половины XIX в.
6. Особенности декоративно-прикладного искусства XIX в.

Темы рефератов:

1. В.Г. Перов и бытовой жанр 60-х гг.
2. Творчество А.М. Опекушина.
3. М.М. Антокольский – крупнейший мастер отечественной скульптуры.
4. Использование мотивов деревянного русского зодчества в творчестве В.А. Гартмана, И.П. Ропета (И.Н. Петрова).

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 42. Тема: Художники-передвижники

Вопросы для обсуждения:

1. «Бунт 14-ти» в 1863 г., создание Петербургской Артели художников.
2. Товарищество передвижных художественных выставок.
3. Первые выставки передвижников.
4. Картины художников-передвижников в собрании П.М. Третьякова.

Темы рефератов:

1. Творчество И.Крамского.
2. Расцвет бытового жанра в живописи передвижников.
3. Патриотическая тема в произведениях русских художников второй половины XIX – начала XX веков.
4. Творчество И.Репина, В.Сурикова, В.Верещагина.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

Практическое занятие 43. Тема: Меценатство в России

Вопросы для обсуждения:

1. Традиции благотворительности в России.
2. Благотворительность российского купечества.
3. Род Строгановых в истории России.
4. Вклад П.М. и С.М. Третьяковых в развитие русской культуры.

5. С.И. Мамонтов – «строитель русской культурной жизни».

6. Благотворительная деятельность М.К. Тенишевой.

Темы рефератов:

Благотворительная деятельность русских меценатов (по выбору).

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте сообщение о деятельности одного из русских меценатов (по выбору).

Практическое занятие 44. 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».

Практическое занятие 45. Тема: Отечественная художественная культура послереволюционной эпохи

Вопросы для обсуждения:

1. Основные признаки социалистической культуры.
2. Художественный метод социалистического реализма.
3. Советское искусство накануне перестройки.
4. Основные течения отечественного постмодернизма.
5. Постмодернизм и массовая культура.
6. Выставочная деятельность последней трети XX века.
7. Искусство российской эмиграции.

Темы рефератов:

1. Многообразие творческих объединений и групп в современном изобразительном искусстве.
2. Акционизм как форма художественной жизни.
3. Инсталляции и перформансы как форма демонстрации произведений искусства.
4. Концептуальное искусство: особенности создания и экспонирования произведений.
5. Элитарное, традиционное и массовое искусство.
6. Новые технологии и творческие процессы в современном искусстве.

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовьте презентацию по одному из вопросов, обсуждаемых на занятии.

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 ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа студентов вузов, выполняемая под руководством преподавателя – научного руководителя. В этом заключается её главное отличие от реферата, который, как правило, выполняется без научного руководства и является соединением результатов чужих исследований.

Начальный этап курсовой работы связан с выбором *темы*. У студента есть два варианта выбора темы – обратиться к списку, предложенному преподавателями кафедры, либо самостоятельно сформулировать перспективную тему, согласовав её с научным руководителем.

Тема курсовой работы должна заключать в себе *объект* и *предмет* исследования. *Объект* – это то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания, любое явление внешнего мира. *Предмет* – то, на что направлена мысль или какое-либо действие, та часть объекта, которой посвящено основное внимание исследователя.

Формулируя тему курсовой работы, необходимо помнить, что в ней также должна содержаться *проблема*. Проблема – это объективно возникающий в ходе познания вопрос, рассмотрение которого представляет существенный интерес. Решение проблемы является целью научного исследования.

После постановки *цели* работы указываются конкретные *задачи*, которые являются своеобразными ступеньками-этапами на пути достижения цели. Формулировать задачи желательно с использованием глаголов-действий: «изучить», «охарактеризовать», «сравнить», «проанализировать», «выявить», «исследовать», «сопоставить» и т.д. Решению каждой задачи посвящается одна глава.

Для курсовой работы *новизна* темы является обязательным условием, это вклад студента в проблему изучаемого вопроса. Она достигается, к примеру, использованием новых материалов, новой, более современной трактовкой старых источников, либо исследованием малоизученной информации, уточнением (конкретизацией) известных данных. Исследование тогда обладает научной новизной, когда в нём либо поставлена проблема, которая до

этого не поднималась в науке, либо исследуется объект, который до этого не достаточно был изучен, либо получено новое знание об объекте.

Тема курсовой работы должна иметь *актуальный* характер. Актуальность означает важность для настоящего времени. Однако, она может быть связана не столько с злободневностью, сколько с малоизученностью, недостаточной разработанностью темы, устарелостью оценок и необходимостью формирования нового взгляда на проблему, наличием нескольких противоречивых точек зрения на её решение, необходимостью восполнения недостающей информации или её общественной значимостью.

На стадии формулирования темы следует провести первичный, преимущественно количественный, *анализ источников и литературы*, чтобы убедиться, что информационная база обширна и достаточна для выполнения исследования.

Поиск литературы необходимо начинать с той, которая была рекомендована преподавателем на лекциях, содержится в учебниках и учебно-методических пособиях. К работе можно привлечь справочные издания: словари, энциклопедии, а также ознакомиться с содержанием профильных периодических изданий. В поисках литературы в библиотеках необходимо просмотреть алфавитный каталог и алфавитно-предметный указатель на все ключевые слова, связанные с темой исследования.

Курсовая работа имеет *структуру*, характерную для всех письменных работ, выполняемых в вузе. Она состоит из следующих разделов: 1) Титульный лист (примеры его оформления приведены на сайте ЮЗГУ), 2) Содержание; 3) Введение, 4) Основная часть, 5) Заключение, 6) Список источников и литературы, 7) Примечания, 8) Приложения.

Введение должно содержать: обоснование выбранной темы, её актуальность и новизну; объект и предмет; временные и пространственные границы; цель и задачи исследования; методику исследования; характеристику основных источников и литературы по теме

Основная часть представляет собой главную часть работы, в которой анализируется изучаемое явление или

проблема. Как правило, основная часть имеет несколько глав. Обычно количество глав определяется количеством задач, которые сформулированы студентом во Введении. Главы могут быть разделены на параграфы. Желательно, чтобы все главы были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему.

Содержание глав курсовой работы должно соответствовать её теме. Каждая глава должна начинаться с постановки вопроса, сформулированного в задаче, и заканчиваться конкретным выводом – ответом на этот вопрос.

Ссылки в тексте на цитируемую литературу и приведённые в приложении иллюстрации обязательны.

В *Заключении* студент самостоятельно на основании изученного и проанализированного материала должен кратко и четко сформулировать выводы.

После *Заключения* необходимо представить *Список источников и литературы*. Обязательному включению в этот список подлежат все источники информации, на которые автор ссылается в тексте.

Приложение курсовой работы по истории пространственных искусств обычно составляют иллюстрации, которые призваны дополнять и пояснять изучаемую тему. Это могут быть репродукции исследуемых произведений, рисунки, архитектурные чертежи, схемы, таблицы, фотографии и т.д. У каждой иллюстрации должен быть порядковый номер и атрибуция (т.е. установлен автор, время создания, местонахождение художественного произведения, его название, материал и размеры). Часть иллюстраций может располагаться внутри текста, а часть – в конце работы. Связь основного текста с приложением осуществляется через ссылки.

Примерный объем курсовой работы без приложений 20-25 страниц

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТАМ И ЭКЗАМЕНАМ

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов (2,3,5 семестр) и экзаменов (4,6 семестр). Зачеты и 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.

Если к моменту проведения зачёта студент не имеет задолженностей и набирает 50 и более баллов, зачет может быть выставлен ему в виде поощрения в ведомость и в зачетную книжку без процедур опроса или принятия зачёта. Добор баллов осуществляется выполнением дополнительных заданий по дисциплине.

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	40
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	41
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТАМ И ЭКЗАМЕНАМ	44
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	45