МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Мировая художественная культура»

Специальность
54.05.03 "Графика"

Уровень подготовки
специалитет

Формы обучения – очно-заочная

Рязань

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Общие методические указания

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины;

– с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы;

– методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на сайтах библиотеки РГРТУ;

– с графиком консультаций преподавателей кафедры.

К изучению дисциплины предъявляются следующие организационные требования:

– обязательное посещение студентом всех видов контактных занятий;

– качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них;

– активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в соответствии с планом-графиком;

– своевременная сдача преподавателю отчетных документов по контактным видам работ;

– в случае наличия пропущенных студентом занятиям, необходимо получить консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.

При подготовке к практическим занятиям студентам следует:

– приносить с собой рекомендованную преподавателем материалы (конспекты лекций, литературу) к конкретному занятию;

– до очередного практического занятия по конспектам лекций и рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

– задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

– на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется обратиться к преподавателю в день консультаций и получить индивидуальное задание.

Для выполнения практической работы обучающийся должен предварительно изучить необходимые темы теоретического курса и получить конкретные рекомендации от преподавателя о порядке и составе выполняемой работы.

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен.

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче экзамена – это проработка контрольных вопросов и систематизация теоретических знаний, подтверждение практическими примерами и выкладками.

Подготовка студента к промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя три этапа: систематическая работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса.

Возможные формы проведения экзамена: устный (в виде собеседования).

Экзамен проводится по вопросам, для успешной сдачи которого студенты должны понимать сущность вопроса, его смысл и уметь аргументировать структурные составляющие и подтверждать практическими примерами, что должно соответствовать компетенциям освоения дисциплины, указанным в рабочей программе.

Во время испытаний промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками и прочими источниками информации, разрешенными преподавателем.

На экзамене нельзя пользоваться электронными средствами связи и материалами, неразрешенными преподавателем. Также не разрешается общение с другими студентами и несанкционированные перемещения по аудитории. Указанные нарушения являются основанием для удаления студента из аудитории с последующим проставлением в ведомости оценки «не удовлетворительно».

1.2 Методические указания к самостоятельной работе

Курс предусматривает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов, обозначенную рабочим планом дисциплины.

Для наиболее полного изучения дисциплины обеспечивается доступ каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню задач дисциплины, к методическим пособиям, фондам учебной литературы, а также наглядным пособиям.

Выполненные работы следует регулярно показывать педагогу. Качество работы проверяется преподавателем и должно учитываться при выставлении семестровой оценки по предмету.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

В разделе приведено содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Раздел 1. Культура и искусство Древнего мира

Тема 1. Происхождение искусства.

Накопление художественного опыта в эпоху палеолита. Росписи пещер-гигантов, первобытная скульптура. Особенности композиционных решений. Орнмент, как новый этап художественного освоения действительности. Особенности искусства эпохи мезолита. Особенности искусства эпохи неолита. Изменение условий жизни человека – именение задач искусства. Изобретение керамики, рисунчатое письмо, мелкая пластика. Искусство эпохи бронзы. Основные виды мегалитической архитектуры.

Используемая литература: [1,2,4,8,11]

Тема 2. Культура и искусство Древнего Египта и государств Двуречья.

Древнеегипетская мифология и история. Сложение основ художественной культуры в эпоху Древнего царства. Формирование изобразительных традиций(живопись, рельеф, скульптура). Эволюция погребальных сооружений в эпоху Древнего царства. Особенности изобразительного искусства в эпоху Среднего царства. Строительство погребальных и храмовых сооружений в эпоху Нового царства. Революционные изменения искусства Амарнского периода.

Искусство второй половины Нового царства и Позднего периода. Влияние стилевых особенностей искусства Египта на изобразительное искусство последующих эпох.

Мифология Междуречья, ее отражение в изобразительном искусстве.

Общая характеристика искусства древнего Шумера, Аккада, Старовавилонского царства, Ассирии, Нового Вавилона. Основные памятники пластики и архитектуры.

Используемая литература: [1,2,4,8,11]

Раздел 2. Культура и искусство Античности

Тема 3. Искусство Эгейского мира и Древней Греции.

История открытия крито-микенской цивилизации. Отражение в «Илиаде» Гомера истории и мифологии крито-микенской цивилизации. Памятники искусства Крита и Микен, противоположность их образности и пластического решения. Периодизация искусства античного мира. Религия и миропонимание древних греков. Калокагатия – синтез этического и эстетического начала. Эпоха Гомера. Геометрический стиль вазописи. Искусство архаики. Основные типы сосудов. Сложение ордерной тектонической системы. Дорический и ионический ордера. Типы храмов. Куросы и коры. Чернофигурная и краснофигурная техника росписи. Искусство классического периода. Решение новых пространственных задач в скульптуре (рельефы, статуи и скульптурные группы).Мастера. Ансамбль афинского Акрополя – высшее достижение греческого искусства. Синтез архитектуры и скульптуры.

Искусство поздней классики. Новые типы сооружений. Скульптура поздней классики. Героическое и лирическое начало в искусстве (Скопас и Пракситель).Искусство эллинизма. Александрийская, Пергамская и Родосская школы.

Используемая литература: [1,2,4,5,6,7,8,11]

Тема 4. Искусство Древнего Рима.

Искусство этрусков. Пафос порядка в искусстве римской республики. Арка и арочные своды – новая тектоническая система. Скульптурные портреты эпохи республики. Форум Романум и императорские форумы. Искусство времени правления Октавиана Августа. Храмовые и триумфальные сооружения, декоративные стили. Правление Нерона, Золотой дом, строительство Колизея. Искусство времени правления императора Траяна. Искусство времени правления императора Адриана. Нарастание рефлексии в изобразительном искусстве – разрушение античного идеала. Раннехристианское искусство.

Используемая литература: [1,2,4,5,6,7,8,11]

Раздел 3. Культура и искусство христианского мира. Средневековье

Тема 5. История развития христианского искусства.

Христианизация миропонимания. Основные этапы развития Византийского искусства. Конструкция и образ Софии Константинопольской. Появление новой архитектурной системы – крестовокупольной. Развитие миниатюры. Развитие иконописи. Иконоборчество. Фрески и мозаикиVII-XVвв.

Разграбление Константинополя крестоносцами, раздел церкви на католическую и православную. Падение Константинополя. Роль искусства Византии в истории.

Используемая литература: [1,2,4,5,6,7,8,11]

Тема 6. Культура и искусство средневековой Европы. Романский стиль. Готика.

Решающая роль церкви в развитии искусства. Архитектурные школы Европы. Строение и образ романского храма. Скульптура и рельефы романских храмов. Фресковая живопись романских храмов.

Происхождение термина «готика». Стрельчатая арка – основа готической архитектуры. Тектоника и образ готического собора. Ранняя, зрелая и поздняя готика Франции. Готическая скульптура. Готика – пример идеального синтеза искусств (Реймский собор). Витражи и витражные техники. Интернациональная готика (Германия, Англия).

Используемая литература: [1,2,4,5,6,7,8,11]

Раздел 4. Культура и искусство Возрождения

Тема 7. Художественная культура итальянского Ренессанса.

Периодизация – Проторенессанс, раннее Возрождение, Высокое Возрождение, позднее Возрождение. Гуманизм – идейная основа культуры Возрождения. Значение античного наследия. Творчество Джотто ди Бондоне. Искусство Флоренции в эпоху ран- него Возрождения – Брунеллески, Альберти, Мазаччо, Боттичелли, Донателло. Искусство Высокого Возрождения – творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Джорджоне, Тициан и венецианская школа живописи. Архитектурные сооружения Браманте и Палладио.

Тема 8. Художественные особенности Северного Возрождения.

Творчество братьев ван Эйк, Альбрехта Дюрера, Ханса Гольбейна, Иеронима Босха и Питера Брейгеля.

Используемая литература: [1,2,4,5,7,6,7,8,11]

Раздел 5. Художественная культура Древней Руси

Тема 9. Православие – духовная основа древнерусского искусства.

Роль византийских традиций в русском искусстве. Искусство Киевской Руси. Храм Софии Киевской – архитектурный образ, росписи, мозаики. Роль иконы и иконостаса в искусстве средневековой Руси.

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,9]

Тема 10. Художественная культура древнерусских княжеств – Новгород, Владимиро-Суздальское княжество.

Переработка византийских черт и сложение местных архитектурно-художественных традиций в искусстве Великого Новгорода. Храм Св. Софии Новгородской, Георгиевский собор Юрьева монастыря. Фрески церкви Спаса на Нередице. Творчество Феофана Грека – фрески храма Спаса Преображения на Ильине улице. Новгородская школа иконописи. Княжеский характер культуры и искусства Владимиро-Суздальской Руси середины XII – первой трети XIII в. Концепция богоизбранности княжеской власти и архитектура Владимира. Художественные особенности архитектуры храмов Владимиро-Суздальского княжества. Успенский собор во Владимире, храм Покрова Богородицы на Нерли, Дмитриевский собор, собор Св. Георгия в Юрьеве-Польском.

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,9]

Тема 11. Художественная культура Московской Руси.

Творчество Андрея Рублева – выражение характерных черт религиозности и миропонимания Московской Руси: фрески Успенского собора во Владимире, икона «Троица». Образ новой государственности в архитектуре Московского Кремля – Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы. Творчество Дионисия – яркий образец «общерусского стиля» в искусстве: фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Шатровая архитектура – храм Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного (Покрова Богородицы что на Рву).

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,9]

Тема 12. Русская художественная культура XVII в.

Переходный характер русской художественной культуры XVII в. Сосуществование двух направлений – придворная традиция и городская посадская культура. Проникновение светских черт в искусство. Интенсивное храмовое строительство в Москве и провинциях. Идея возведения Нового Иерусалима на реке Истре – ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря. Храмовая живопись Ярославля. Творчество Симона Ушакова.

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,9]

Раздел 6. Культура и искусство Барокко и Классицизма

Тема 13. Барокко в католических странах и Голландии.

Общая характеристика развития науки и искусства в 17 веке. Барокко – стиль 17 века. Творчество Л. Бернини как воплощение стиля барокко. «Путь красоты» и «путь правды». Болонский академизм и творчество Караваджо.

Разделение Нидерландов на Фландрию и Голландию. Особенности развития искусства Фландрии. Рубенс – основная фигура фламандской живописи. Ван Дейк, развитие бытовой картины и натюрморта (Иорданс и Снейдерс).

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,8,11]

Особенности политического, национального, религиозного и экономического развития Испании. Золотой век испанской живописи. Особенности творчества Эль Греко. Школы испанской живописи.Х. Рибера и Ф.Сурбаран. Творчество Веласкеса.

Особенности экономического и политического развития Голландии в 17 веке. Преобладающее развитие отдельных жанров живописи. «Великие» и «малые голландцы». Творчество Хальса. Создание жанра группового портрета. Творчество Рембрандта, его живопись, рисунки и офорты. Вермеер Дельфтский – художник совершенных произведений. Развитие жанровой картины, натюрморта, пейзажа, анималистического жанра у «малых голландцев»

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,8,11]

Тема 14. Культура и искусство 17 века во Франции.

Формирование классицизма. Эпоха Просвещения. Искусство Франции 17 века

Влияние французского абсолютизма на развитие французского искусства 17 века. Основные стилевые направления французской живописи. Придворное искусство, мастера. «Живопись реального мира», мастера. Формирование классицизма 17 века. Творческий метод Пуссена и Лоррена. Формирование французского регулярного парка. Версаль.

Искусство Франции 18 века (до 1789 года). Регентство герцога Орлеанского и изменение эстетических вкусов общества. Рококо. Художники 1-й трети 18 века (Ватто, Буше, Фрагонар) Реалистическое направление в живописи, отражающее буржуазные идеалы. Творчество Шардена. Скульптура 18 века. Искусство Италии 18 века.

Ведущая роль венецианской школы живописи. Особенности развития монументальной и станковой живописи. Мастера.

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,8,11]

Тема 15. Культура и искусство Англии 18 века.

Особенности экономического, национального, политического и культурного развития Англии. Распространение идей Просвещения и отражение их в творчестве Хоггарта. Развитие портрета в творчестве Рейнольдса и Гейнсборо. Особенности их творческих методов. Пейзаж в творчестве Гейнсборо. Стилевые приоритеты в архитектуре.

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,8,11]

Раздел 7. Культура и искусство 18 века в России

Тема 16. Реформирование русского искусства в первой половине 18 века.

Политические и социальные реформы Петра I. Западноевропейское влияние на все виды изобразительного искусства. Вытеснение религиозного влияния светским началом. Парадоксы искусства первой трети 18 века. Развитие архитектуры. Живопись первой трети 18 века. Творчество И. Никитина и А.Матвеева. Развитие гравюры. Жанры и мастера. Развитие скульптуры. Творчество Б.К.Растрелли.

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,9,10]

Перемены в культурной жизни России после смерти Петра I.Расцвет русского барокко. Развитие живописи. Основные произведения И. Аргунова, И. Вишнякова, А. Антропова. Деятельность М.В. Ломоносова

Основание Академии. Система обучения, идейная программа, иерархия жанров. Формирование принципов классицизма в русском искусстве второй пол.18 века. Первые русские архитекторы нового времени В.Баженов и М.Казаков. Проекты В.Баженова , стилевое новаторство. Строительство М.Казакова в Москве. Живопись. Исторический жанр (А.Лосенко), произведения бытового жанра (Фирсов, Шибанов, Ерменев), пейзаж (С.Щедрин, Алексеев). Развитие скульптуры Творчество Ф.Шубина и М.Козловского. Живописный портрет второй пол. 18 в. Творчество Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В.Боровиковского.

Тема 17. Строительство Санкт-Петербурга.

Строительство Санкт-Петербурга, два плана развития. Деятельность Д. Трезини. Творчество Б. Растрелли. Творчество И. Старова, Дж. Кваренги, Ч. Камерона. Новый подход к формированию архитектурных ансамблей с Санкт-Петербурге в первой трети 19 века..

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,9,10]

Раздел 8. Культура и искусство 19 века

Тема 18. Развитие стилевых направлений во Франции в 19 веке.

Творчество Давида. Развитие академической школы. Творчество Энгра.

Романтизм во Франции первой половины 19 века

Творчество Жерико. Творчество Делакруа, его биография, творческий метод, литературные труды, влияние на развитие искусства в 19 веке. Влияние идей французских революций 1830 и 1848 гг. на культуру и искусство. Формирование и развитие искусства критического реализма. Домье. Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа, ее представители .К. Коро. Ф. Милле. Новаторство творчества Курбе.

Новаторство творчества Э.Мане. Усиление противостояния академической школе. «Салон отверженных». Импрессионизм. Задачи, метод, мастера. Дега, Ренуар, Моне, Писсарро, Сислей. Пуантилизм. Постимпрессионизм. Творчество Сезанна, Ван Гога.

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,8,11]

Тема 19. Русская культура и искусство 19 века.

Национальный подъем первой пол.19в., новые градостроительные идеи и их воплощение в Санкт-Петербурге и Москве. Русский ампир, его стилевые особенности. Новый принцип скульптурного «наполнения» архитектуры. Послевоенное строительство в Москве. Творчество Бове, Жилярди. Отражение национально-освободительных идей в скульптуре. Работы Ф. Мартоса и Ф.Толстого

Особенности развития живописи первой пол 19 в. Русский романтизм - творчество О. Кипренского, С. Щедрина. Творчество К. Брюллова. Жанровый портрет В. Тропинина, творческий метод А. Венецианова. Новаторство творчества А. Иванова.

Развитие бытовой живописи и зарождение критического отношения к действительности. Творчество П. Федотова. Новаторский характер его творчества, как основоположника классического реализма.

Политическая, социальная ситуация середины 19 в. Основные идеи русских демократов, их воздействие на общество. Эстетическая концепция Н. Чернышевского. Эклектика и историзм в русской архитектуре. Кризис Академии, возрастание влияния Московского училища живописи и ваяния. Развитие критического реализма в живописи, жанровые картины 60-х гг. Творчество В. Перова.

Бунт 14-ти - прелюдия передвижничества. Идеи и творчество И. Крамского. История создания и задачи ТПХВ, принцип проведения выставок, первые участники ТПХВ. Темы творчества. Историческая картина передвижников. Жанровая картина передвижников. Задачи портрета в творчестве передвижников. Задачи пейзажного жанра в творчестве передвижников.

Творчество И. Репина. Создание «хоровой» картины. Творчество В. Сурикова. Новое понимание исторической картины. Христианские сюжеты в творчестве В. Поленова. Творчество В. и А. Васнецовых

Используемая литература: [1,2,3,4,5,7,9,10]

Раздел 9.

Особенности развития изобразительного искусства в конце19 – начале 20 вв.

Тема 20. Модерн в зарубежном искусстве.

Формирование стиля модерн в архитектуре, живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. Творчество ведущих представителей зарубежного Модерна. Эстетика и деятельность Уильяма Морриса.

Используемая литература: [1,3,4,5,7]

Тема 21. Модерн в отечественном искусстве.

Связи русского и западноевропейского искусства. Формирование стиля модерн в архитектуре, живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. Творчество ведущих представителей отечественного Модерна. Графика и живопись художников «Мира искусства».

Используемая литература: [1,3,4,5,7]

Раздел 10. Культура и искусство 20 века

Тема 22. Искусство Западной Европы и Америки 20 – начала 21 века.

Периодизация искусства 20 века. Искусство авангарда и конструктивизма. Ар-деко. Модернизм и постмодернизм. Концептуальное и актуальное искусство.

Используемая литература: [1,3,4,5,7]

Тема 23. Искусство России 20 – начала 21вв.

Искусство авангарда. Искусство 1918-1932 гг. Искусство тоталитарного периода. Искусство военного и послевоенного периода. Искусство 2-ой пол. 20 в.

Культура и современный художественный процесс.

Используемая литература: [1,3,4,5,7]

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОГЛАСОВАНО **ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,** Наумов Дмитрий Анатольевич, Заведующий кафедрой ИТГД **12.10.26** 09:49 (MSK) Простая подпись