

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.12

История зарубежного искусства и культуры

Учебный план: 2026-2027 54.05.03 ИГД Графика ОО №3-1-74.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки:
(специализация) 54.05.03 специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	34	17	20,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	17	20,75	0,25	2	
3	УП	32	16	23,75	0,25	2	Зачет
	РПД	32	16	23,75	0,25	2	
4	УП	34	17	55	2	3	Курсовая работа
	РПД	34	17	55	2	3	
5	УП	32	16	33	27	3	Экзамен
	РПД	32	16	33	27	3	
Итого	УП	132	66	132,5	29,5	10	
	РПД	132	66	132,5	29,5	10	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 Графика, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013

Составитель (и):

кандидат культурологии, Доцент

Шаина Екатерина Юрьевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Кузнецова Марина
Рудольфовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области истории западноевропейского с первобытной эпохи до рубежа XX - XXI веков.

1.2 Задачи дисциплины:

- ознакомить обучающихся с памятниками архитектуры и искусства, изучить сюжетный аспект на основе произведений живописи, графики, скульптуры и архитектуры;
- дать обучающимся знания по истории изобразительного искусства в процессе стилистического развития всех его видов и жанров;
- ознакомить с методами творческого анализа произведений искусства различных эпох;
- ознакомить с принципами формирования художественных стилей в мировой культуре от древнейших времен до наших дней.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Основы композиции

Мировые культуры и межкультурные коммуникации

Живопись

Рисунок

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-5: Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах
Знать: Основные стили европейского искусства, их хронологию, важнейшие художественные памятники и мастеров
Уметь: Атрибутировать стилевую принадлежность произведения изобразительного искусства
Владеть: Навыками использования искусствоведческой терминологии в ходе анализа произведения искусства

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Первобытное искусство	2					О
Тема 1. Искусство палеолита		2		0,5	ИЛ	
Тема 2. Искусство мезолита и неолита		2		0,5	ИЛ	
Тема 3. Искусство эпох Бронзы и Железа		2		1	ИЛ	
Раздел 2. Искусство Древнего Востока						Т
Тема 4. Искусство Шумера и Аккада		2		1	ИЛ	
Тема 5. Искусство Вавилона и Ассирии		2		1	ИЛ	
Тема 6. Искусство Древнего Египта. Додинастический, Раннединастический периоды, Древнее царство		2		1	ИЛ	
Тема 7. Искусство Древнего Египта. Среднее и Новое царства		4	4	2	ИЛ	Т
Раздел 3. Искусство Древней Греции						
Тема 8. Искусство Эгейских цивилизаций		2		1	ИЛ	
Тема 9. Искусство Темных веков и Архаики		2		1	ИЛ	
Тема 10. Искусство Классицизма и Эллинизма		2	7	3	ИЛ	Пр,Т
Раздел 4. Искусство Древнего Рима						
Тема 11. Искусство этрусков			2	2	ИЛ	
Тема 12. Искусство Царского и Республиканского Рима. Искусство Римской Империи I в. до н.э. - II в. н.э. Искусство Рима III-V вв. и раннехристианское искусство		6	2	1	ИЛ	
Раздел 5. Средневековое искусство						О,Т
Тема 13. Романское искусство и архитектура Западной Европы. Основные понятия, конструкции, терминология		2		2,75	ИЛ	

Тема 14. Готическое искусство и архитектура Западной Европы. Основные понятия, конструкции, терминология		4		1	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	15	18,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Раздел 6. Искусство Византии						
Тема 15. Особенности и периодизация. Ранневизантийское искусство. Период иконоборчества		2		2	ИЛ	О,Т
Тема 16. Средневизантийское искусство. Поздневизантийское искусство. Практическое занятие: Иконография Христа и Богоматери		2	4	2	ИЛ	
Раздел 7. Искусство Итальянского Возрождения	3					Т,О,Пр
Тема 17. Искусство проторенессанса. Творчество Чимабуэ, Джотто, Каваллини.		2		3	ИЛ	
Тема 18. Искусство раннего Возрождения. Мазаччо, Учелло, Фра Беато Анджелико, П. делла Франческа, А. Мантенья, С. Боттичелли, В. Карпаччо		6		2	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		12	4	9		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Раздел 7. Искусство Итальянского Возрождения						
Тема 19. Творчество Джентиле да Фабриано и интернациональная готика	2		2	2	ИЛ	Т,О,Пр
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			2	2		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Раздел 7. Искусство Итальянского Возрождения						
Тема 20. Искусство раннего Возрождения. Творчество Л. Гиберти, Донателло, А. дель Верроккьо, Ф. Брунеллески, Л.-Б. Альберти		2		2	ИЛ	Т,О,Пр
Тема 21. Итальянское искусство XVI века. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, А. дель Сарто, А. да Корреджо, Джорджоне, Тициана, Тинторетто, П. Веронезе, Д. Романо		6	4	1,75	ИЛ	
Тема 22. Джорджо Вазари и теоретические трактаты эпохи Возрождения			2	1	ИЛ	
Раздел 8. Искусство Северного Возрождения	3					О,Пр
Тема 23. Искусство Нидерландов эпохи Возрождения. Творчество Р. Кампена, Я. Ван Эйка, Р. ван дер Вейдена, Х. Мемлинга, И. Босха, П. Брейгеля		4		1	ИЛ	
Тема 24. Искусство Германии эпохи Возрождения. Творчество А. Дюрера, Л. Краха, Г. Гольбейна мл. Практическое занятие: Учение о пропорциях А. Дюрера.		4	2	2	ИЛ	
Тема 25. Искусство Франции, Англии, Испании эпохи Возрождения		4		3	ИЛ	
Тема 26. Испанские ретабло. Ведущие мотивы в искусстве эпохи Возрождения			4	4	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		20	12	14,75		

Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Раздел 9. Западноевропейское искусство XVII века	4					О,ДЗ
Тема 27. Искусство барокко. Характеристика стиля		2		4	ИЛ	
Тема 28. Итальянское искусство XVII века Практическое занятие: Деятельность Караваджо: аспекты творчества		2	2	2	ИЛ	
Тема 29. Голландское искусство XVII века		2	1	6	ИЛ	
Тема 30. Фламандская школа XVII века		2	1	6	ИЛ	
Тема 31. Искусство испанской школы XVII века		2		2	ИЛ	
Тема 32. Искусство французской школы XVII века		2		2	ИЛ	О
Тема 33. Развитие классицизма во французском искусстве XVII века			4	4	ИЛ	
Раздел 10. Западноевропейское искусство XVIII века						
Тема 34. Искусство рококо во Франции		2		2	ИЛ	
Тема 35. Искусство Англии XVIII века		2		2	ИЛ	О
Тема 36. Искусство Италии XVIII века		2		2	ИЛ	
Тема 37. Развитие неоклассицизма во французском искусстве второй пол. XVIII века. Деятельность Давида		2	4	4	ИЛ	
Раздел 11. Романтизм в западноевропейском искусстве XIX века						О
Тема 38. Романтизм во французском искусстве XIX века		2		1	ИЛ	
Тема 39. Романтизм в английском искусстве. Д. Констебль и У. Тернер		2		1	ИЛ	
Тема 40. Романтизм в немецком искусстве. Творчество Рунге, К. Фридриха		2		1	ИЛ	
Тема 41. Романтизм в Испании. Ф. Гойя		2		1	ИЛ	
Тема 42. Живопись бидермейера. Особенности тематики.			1	4	ИЛ	О
Раздел 12. Западноевропейское искусство второй половины XIX – рубежа XIX-XX веков						
Тема 43. Искусство Франции второй половины XIX столетия		2		4	ИЛ	
Тема 44. Искусство Англии второй половины XIX века. «Братство прерафаэлитов».		2		2	ИЛ	
Тема 45. Искусство импрессионизма и постимпрессионизма		2	4	5	ИЛ	О
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	17	55		
Консультации и промежуточная аттестация (Курсовая работа)		2				
Раздел 13. Основные философские, эстетические и культурологические основания эпохи Модернизма. Искусство Западной Европы и США первой половины XX в.	5					Т
Тема 46. Стиль «модерн». Синтез искусств в западноевропейской художественной культуре начала XX века: архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство.		2		4	ИЛ	
Тема 47. Мифология Антонио Гауди.		2		1	ИЛ	

Тема 48. Фовизм: предпосылки зарождения, опыт преемственности, этапы развития направления, представители.		2		1	ИЛ	
Тема 49. Творчество Анри Матисса.		2	2	1	ИЛ	
Тема 50. Экспрессионизм. Романтические и символистские тенденции в живописи художников объединения «Мост», основные представители. «Синий всадник»: от экспрессионизма – к абстракции; представители объединения.		2	2	2	ИЛ	
Тема 51. Кубизм: этапы становления, представители. Орфизм: от кубизма – к абстракции; основные представители направления.		2	2	3	ИЛ	
Тема 52. Творчество Пабло Пикассо.		2	2	1	ИЛ	
Раздел 14. Антагонизмы в искусстве Модернизма. Радикальный авангард. Ар Деко						
Тема 53. Антагонизмы в искусстве Модернизма: футуристическое искусство как авангардистский проект будущего. Неоклассицистические тенденции в западноевропейском искусстве первой половины XX в.		2	2	1	ИЛ	Т
Тема 54. Радикальный авангард – нигилистический пафос дадаизма: искусство и абсурд; ready-made – мир предмета на границе искусства и повседневности. Альтернативная реальность сюрреализма: приемы и способы ее конструирования. Этапы развития направления, представители.		2	2	1	ИЛ	
Тема 55. Ар Деко: история и эстетические основания стиля: архитектура, живопись, графика, скульптура.		2	2	1	ИЛ	
Тема 56. Абстрактное искусство: лирическая абстракция и неопластицизм. Абстрактное искусство во второй половине XX века: абстрактный экспрессионизм, системная живопись, абстрактная каллиграфия.		2		3	ИЛ	
Раздел 15. Постмодернизм: художественные теории и арт-практики искусства второй половины XX века						
Тема 57. Искусство послевоенного времени. Поп-арт и «общество потребления»; поп-арт как искусство симуляции; общее и отличное между британским и американским поп-артом; основные представители. Оп-арт: иллюзия как сущность искусства, искусство и наука: теория цвета в оптическом искусстве; представители направления.		2	1	2	ИЛ	Т
Тема 58. Философские и эстетические основы искусства Постмодернизма. Неоавангард: гиперреализм, кинетическое искусство, концептуальное искусство, видео-арт, боди-арт, лэнд-арт: характеристика направлений, представители. Приемы интертекстуальности, цитатности в искусстве Постмодернизма.		2		3	ИЛ	

Тема 59. Пределы интерпретации искусства прошлого: полистилизм трансавангарда.		2		2	ИЛ	
Тема 60. Теоретические установки постмодернистской архитектуры (тезисы Ч. Дженкса). Интерпретация классики в архитектуре II пол. XX в. (на примере творчества Р. Бофилла). Тенденции деконструктивизма в архитектуре (на примере творчества Ф. Гери, П. Айзенмана). Бионическая архитектура (Ф. Хундертвассер, С. Калатрава).		2	1	2	ИЛ	
Тема 61. Протопостмодерн: диалог искусства и науки в культуре рубежа XX – XXI вв. «Электронное барокко» – опыт архитектурного проектирования в Сети.		2		5	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		32	16	33		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		203		157		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): 1. Познакомить с методологией научного исследования произведений искусства;
2. Обучить навыкам работы с научной литературой, каталогами, библиографическими материалами и другими источниками информации;
3. Обучить навыкам исторического и формально-стилистического анализа произведений изобразительного искусства;
4. Раскрыть особенности и принципы составления научно-исследовательского текста.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): 1 Иконография четырех континентов в западноевропейском изобразительном искусстве XVI – XVII вв.;
2 Интерьер в живописи «малых голландцев»;
3 Творчество Д.Б. Гаулли в контексте итальянской живописи XVII века;
4 Художественное наследие М. да Караваджо в творчестве Х. Тербрюггена, Г. ван Хонтхорста, Д. ван Бабюрена;
5 Проблема времени в голландском натюрморте XVII в.;
6 Аллегорический жанр в творчестве Яна Брейгеля Ст.;
7 Жанровые мотивы в религиозной живописи Б.Э. Мурильо;
8 Творчество Д.Б. Гаулли в контексте итальянского искусства барокко;
9 Творчество Филиппа де Лассалля в контексте французского изобразительного искусства XVIII века;
10 Образная концепция портрета в творчестве М.-К. Латура;
11 «Исторический портрет» Ж.-М. Натье;
12 Сценографические студии Дж. Валериани: особенности стиля;
13 Тема народного праздника в творчестве Ф. Гойи: проблема эволюции;
14 Творческий метод Ж.-Б. Пигаля;
15 Романтические тенденции в живописи А. Маньяско;
16 Особенности пластического и образного языка в скульптуре Ж.-А. Гудона;
17 Тема детства в живописи Ф.О. Рунге;
18 Тема Востока во французской живописи эпохи романтизма;
19 Художественно-эстетическая программа мастеров «Союза Св. Луки»;
20 Пейзажи Дж. Констебла: между романтизмом и реализмом;
21 Типология бытового жанра во французской реалистической живописи XIX в.;
22 Пейзажный жанр в творчестве М. Мункачи.

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Первая часть курсовой работы представляет собой введение, в котором следует отразить следующие аспекты:

- Актуальность исследования;
- Перечень основных источников исследования;
- Хронологические и территориальные границы исследования;
- Объект и предмет исследования;
- Цели и задачи исследования;
- Степень разработанности темы;
- Новизна и практическая значимость результатов исследования.

Вторая часть курсовой работы состоит из разделов, в которых содержится описание проделанного исследования. Количество разделов может варьироваться, в зависимости от структуры работы.

Третья часть курсовой работы представляет собой список использованных источников и литературы.

Четвертая часть курсовой работы – это Приложение – массив изобразительного материала по теме.

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с общепринятыми формами, аналогичными и для оформления выпускной квалификационной работы. Общий объем – 18-24 страницы. Текст может быть переплетен или сброшюрован и помещен в папку скоросшивателя со стандартным креплением без прижимного или пружинного механизма.

Текст должен быть напечатан на компьютере (печать на одной стороне листа) с установками размера бумаги А4 (210 x 297 мм), с полуторным междустрочным интервалом. Цвет шрифта – черный, стандартный размер шрифта – 14. Размеры полей: правое – 10 мм, левое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Выравнивание – по ширине. Отступ первой строки – 1,5 см. Нумерация – в правом верхнем углу. Номер на титульном листе не ставится.

Для акцентирования элементов текста разрешается использовать курсив, полужирный курсив, полужирный прямой. Подчеркивание текста нежелательно. При использовании в тексте кавычек используются так называемые типографские кавычки («»). Тире обозначается символом — (длинное тире); дефис - (минус); между цифрами ставится короткое тире – без пробелов. Между словами, которые не должны ни при каких

обстоятельствах оторваться друг от друга (например: 1245 г., XV в., И.И. Баженов), ставится не простой (Space), а неразрывный пробел (Control+ Shift+ Space).

В обозначении дат применяются следующие сокращения:

IV в.

III–IV вв.

1230 г.

1231–1352 гг.

ок. 370 до н. э.

ок. 80-х гг. XIV в.

1730-е гг.

Цитаты и ссылки необходимы при критическом обзоре литературы в тексте исследовательского отчета.

Однако к их месту и выбору следует подойти с особой тщательностью. Не приветствуются как слишком пространные выдержки из чужого текста (его следует пересказать своими словами со ссылкой на излагаемый труд), так и отчет абсолютно без цитат (это вызывает подозрение в необоснованной трактовке проблемы или в плагиате). Все применяемые в работе цитаты помещаются в кавычки, на них необходимо давать сноску внизу страницы.

Ссылки на научную литературу оформляются в установленном ГОСТом порядке. Знак сноски ставится до знака препинания. Исключение составляет случай, когда знак сноски стоит после сокращения. Знак сноски делается только автоматически: меню Вставка\Сноска; или меню Ссылки > вставить сноску. Оформление ссылок ко всем изданиям делается по ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-5	- излагает основные этапы развития западноевропейского искусства и искусства Востока в период с первобытного искусства до начала XXI века; - интерпретирует сюжетную основу произведений изобразительного искусства и архитектуры с опорой на понимание специфики стилей и различных художественных школ; - применяет на практике знания истории развития живописных и графических техник в контексте поставленных профессиональных задач; - создает творческие интерпретации произведений различных видов и жанров изобразительного искусства.	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.	Полностью соответствует предъявляемым требованиям по оформлению, с исчерпывающим списком использованной литературы и источников. Работа проводилась самостоятельно на должном научном уровне, учитывались комментарии и исправления.
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.	Полностью соответствует предъявляемым требованиям по оформлению, с исчерпывающим списком использованной литературы и источников. Работа проводилась самостоятельно, но носит в большей степени описательный характер без глубокого анализа.
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым	Не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям по оформлению, с недостаточно обширным списком использованной литературы и источников. Работа проводилась формально, без глубокого погружения в тему, самостоятельного анализа, носит конспективный характер, содержит большое
	темам. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.	количество заимствований.
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.	Не в полной мере или не соответствует предъявляемым требованиям по оформлению, с недостаточно обширным списком использованной литературы и источников. Работа проводилась формально, без самостоятельного анализа, преимущественно состоит из заимствований, содержит многочисленные ошибки, не соответствует теме.
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил текущие работы; отвечал на зачете, возможно, допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	

Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) текущие работы; не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	
------------	--	--

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 2	
1	Первобытное искусство: периодизация, проблемы сохранения
2	Изобразительное искусство палеолита. основные черты, локализация
3	Скульптура палеолита. основные черты, примеры
4	Основные черты искусства мезолита и неолита. Левантийское искусство.
5	Петроглифы неолита и ранней бронзы: особенности, техника и тематика
6	Скульптура эпохи неолита: Чатал-Хююк и культура винча
7	Мегалиты эпохи бронзы
8	Окуневские изваяния и оленные камни эпохи бронзы
9	Искусство варварских племен: особенности и памятники одной из культур на выбор (скифская, кельтская, Сев. Кавказ, Юж. Сибирь)
10	Искусство Месопотамии IV-VI тыс. до н.э.: периодизация, особенности, основные памятники
11	Искусство Шумера раннединастического периода: особенности, основные памятники
12	Искусство Ассирии XIII–VII вв. до н. э.: особенности, основные памятники
13	Искусство Вавилона XX–VI вв. до н. э.: особенности, основные памятники
14	Искусство Древнего Египта. Древнее и Раннее царства: особенности, основные памятники
15	Искусство Древнего Египта. Среднее царство: особенности, основные памятники
16	Искусство Древнего Египет. Особенности, основные памятники первой половины Нового царства
17	Искусство Древнего Египта. Особенности, основные памятники середины и второй половины Нового царства
18	Понятие канона в искусстве Древнего Египта
19	Фаюмский портрет
20	Керамика Эгейской культуры
21	Эволюция храмового строительства в Древней Греции (от Архаики к Классике)
22	Ордеры в архитектуре Греции и Рима
23	Чернофигурная вазопись
24	Краснофигурная вазопись
25	Творчество Фидия
26	Творчество Мирона и Поликлета
27	Творчество Скопаса и Лисиппа
28	Творчество Леохара и Праксителя
29	Римский скульптурный портрет. Эволюция. Типология
30	Римский повествовательный рельеф. Эволюция
31	Раннехристианская скульптура
32	Раннехристианская живопись
33	Особенности романского искусства
34	Особенности готической архитектуры
35	Особенности средневековой книжной миниатюры. Стилистика и терминология
Семестр 3	
36	Особенности Византийского искусства и его периодизация
37	Базиликальные и центрические сооружения Византии. Особенности и примеры
38	Ранневизантийские мозаики (церковь Санта Пуденциана, ротонда Св. Георгия в Салониках, мавзолей Галлы Плацидии)
39	Ранневизантийские мозаики (церковь Сант Аполлинаре Нуово, храм Сан Витале, Баптистерий Православных)
40	Ранневизантийские иконы и период иконоборчества. Хлудовская псалтирь

41	Особенности византийских крестово-купольных построек: архитектура и декоративное убранство внутри, иерархия росписей
42	Святая София Константинопольская: архитектура и мозаики
43	Искусство Комниновского периода (мозаики церкви Успения Богоматери в Дафни, Храма Св. Софии в Константинополе)
44	Особенности убранства провинциальных храмов XII-XIII веков (базилика в Чефалу, церковь Св. Пантелеймона в Нерези, храм Св. Георгия в Керубинове)
45	Исихазм и его выражение в иконописи, книжной миниатюре и фресках
46	Теоретические труды эпохи Возрождения
47	Особенности искусства Возрождения и его хронология
48	Искусство проторенессанса: Чимабуэ, Дуччо, Каваллини, Джотто ди Бондоне
49	Роль Ф. Бунеллески и Л.-Б. Альберти в развитии итальянской архитектуры
50	Особенности искусства раннего Возрождения: Л. Гиберти, Донателло, А. Вероккьо
51	Особенности искусства раннего Возрождения: Мазаччо, Фра Беато Анджелико, Пьеро делла Франческо
52	Особенности искусства раннего Возрождения: А. Мантенья, С. Боттичелли
53	Особенности искусства высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти
54	Особенности искусства высокого Возрождения: Микеланджело
55	Особенности искусства высокого Возрождения: Джорджоне, Тициан
56	Особенности искусства позднего Возрождения: Я. Понтормо, Д. Романо, Пармиджанино
57	Особенности искусства позднего Возрождения: Тинторетто, Веронезе
58	Особенности нидерландской живописи XV-XVI веков (с примерами)
59	Особенности немецкой графики XV-XVI веков (с примерами)
60	Особенности немецкой живописи XV-XVI веков (с примерами)
61	Особенности французского Возрождения (с примерами)
62	Особенности Возрождения в Англии (с примерами)
63	Испанское Возрождение и творчество Эль Греко
Семестр 4	
64	Искусство Италии XVII века. Общая характеристика.
65	Творчество Караваджо.
66	Мастера Болонского академизма
67	Фламандское искусство XVII века. Общая характеристика.
68	Творчество Рубенса.
69	Голландское искусство XVII века. Общая характеристика.
70	Голландский натюрморт XVII века.
71	Развитие бытового жанра в Голландском искусстве XVII века
72	Творчество Рембрандта.
73	Испанское искусство XVII века. Общая характеристика
74	Творчество Веласкеса.
75	Французское искусство 1 пол XVII века. Общая характеристика.
76	Французское искусство 2 пол. XVII века. Общая характеристика.
77	Творчество Никола Пуссена, Клода Лоррена. Особенности творческого метода
78	Значение Просвещения для французской художественной культуры XVIII века.
79	Рококо. Общая характеристика стиля.
80	Французская скульптура периода рококо.
81	Творчество Антуана Ватто и художников его круга.
82	Творчество Франсуа Буше и Фрагонара
83	Английское искусство XVIII века. Творчество У. Хогарта, Т. Гейнсборо и Д. Рейнольдса.
84	Итальянское искусство XVIII в.
85	Классицизм во Франции конца XVIII – XIX веков. Общая характеристика развития стиля
86	Творчество Жака Луи Давида и его школа.
87	Романтизм в европейском искусстве XIX века. Франция. Творчество Теодора Жерико.
88	Романтизм в Англии. Творчество Фюсли и Блейка. Деятельность прерафаэлитов
89	Английский пейзаж 19 века. Д. Констебль и У.Тернер.
90	Творчество Эжена Делакруа. Проблематика
91	Романтизм в Испании. Гойя. Проблематика
92	Романтизм в Германии. Творчество Каспара Дэвида Фридриха.

93	Творчество «назарейцев»: Ф.Овербек, П.Корнелиус, Шнорр фон Карольсфельд.
94	Развитие французского пейзажа XIX века
95	Камиль Коро и искусство мастеров Барбизонской школы
96	Искусство импрессионизма. Характеристика направления. Основные мастера.
97	Творчество Эдуарда Мане. Проблематика
98	Творчество Клода Моне. Проблематика
99	Творчество Огюста Ренуара. Проблематика
100	Искусство постимпрессионизма. Характеристика направления. Основные мастера.
101	Творчество Тулуза Лотрека. Проблематика
102	Творчество Э.-М. Фальконе
Семестр 5	
103	Региональные особенности стиля модерн (на примере истории архитектуры).
104	Новая антропология гиперреализма.
105	Классический модернизм и авангард: основная система отличий.
106	Ready-made: на границе между искусством и миром повседневности. Творчество М. Дюшана.
107	Неоклассицизм в искусстве XX века.
108	Абстрактная скульптура (на примере работ А. Колдера, Р. Серра).
109	Авангард – неоавангард – трансавангард: от терминов – к практикам. Приемы «перевода» и адаптации принципов авангардистского искусства к художественному пространству второй половины XX в.
110	Стиль Ар Деко: историко-культурный контекст формирования, характеристика.
111	Реминисценции символизма в живописи модерна.
112	Пределы переосмысления историко-культурного наследия в трансавангарде.
113	Фовизм: история возникновения направления, истоки и представители. Творчество А. Матисса.
114	Функционализм. Творческая эволюция Ле Корбюзье.
115	Художественное объединение экспрессионистов "Мост".
116	Лэнд-арт – экология контекста и знака.
117	Концепция органической архитектуры. Творчество Ф.Л. Райта.
118	Историческая реальность в оптике «новой вещественности».
119	Неопластицизм – группа «Стиль» - Баухауз: инноватика и традиция.
120	Роль автоматического письма в авангардном искусстве. Техники автоматического письма.
121	Творчество П. Пикассо: истоки и этапы.
122	Акционизм: от артефакта – к контексту и жесту. Процессуальность творческого акта как самоцель.
123	Расцвет декоративно-прикладного искусства в модерне.
124	Неопластицизм – оп-арт – системная живопись: историческая динамика геометрической абстракции.
125	Немецкий экспрессионизм: традиция и инноватика в творчестве участников группы «Мост» и «Синий всадник».
126	Постмодернистская архитектура: концепции и практика. «13 тезисов» Ч. Дженкса.
127	Кубизм: предпосылки зарождения направления, этапы его развития, художественные приемы и техники.
128	«Искусство после философии», или искусство как философия: топология концептуального жеста в неоавангарде.
129	Философские и эстетические основы искусства Постмодернизма.
130	Реальность как абсурд: нигилистический пафос дадаизма.
131	Сюрреалистический мир. Анатомия сюрреалистического образа: приемы и способы его создания (на примере творчества М. Эрнста, Р. Магритта, С. Дали).
132	Метафизика абстрактного искусства: концепция и художественная практика. Лирическая абстракция В. Кандинского и неопластицизм П. Мондриана как две линии развития и напряжения абстракции в искусстве первой половины XX в.
133	Коллаж: роль техники коллажа в искусстве Модернизма и Постмодернизма.
134	Регионализм в американской живописи 1930-х гг. как поиск национальной и культурной идентичности: система образов, спектр основных сюжетов, тем.
135	Деконструкция как прием и способ обновления культурных кодов. Основные положения концепции Ж. Деррида, способы ее применения в пространственных искусствах (на примере архитектурных проектов Ф. Гери, П. Айзенмана).
136	Орфизм: между кубизмом и абстракцией. Характеристика направления, основные представители.
137	Движение как жизненный принцип. Футуризм – оп-арт – кинетическое искусство.
138	Массовая культура и поп-арт. Американский и английский поп-арт: корпус различий, представители.

139	Нью-Йоркская школа абстрактного экспрессионизма: предпосылки и условия формирования, представители.
140	Бионическая архитектура. Творчество С. Калатравы.
141	Специфика экранного типа культуры: от медиа-искусства к компьютерному искусству и практикам архитектурного проектирования в Сети. Интернет как выставочная площадка и творческая лаборатория сетевых художников.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Какой художник прославился как мастер «аристократического портрета» ?

- а) Рубенс
- б) Антонис ван Дейк
- в) Якоб Йорданс

Лидеры «Болонского академизма»

- а) Гвидо Рени
- б) братья Караччи
- в) Караваджо

Представитель французского рококо:

- а) Каналетто
- б) Антуан Ватто
- в) Франческо Гварди

Кто из мастеров воплощал в своем творчестве тему балета?

- А) Жорж Сера
- Б) Поль Сезанн
- В) Эдгар Дега

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная ☐ + Письменная ☐ + Компьютерное тестирование ☐ Иная ☐

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен и зачет по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики видов изобразительного искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к экзамену и зачету – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Вильчинская-Бутенко М. Э.	Практики стрит-арта. Художественные проекты уличного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023142
Цесник Е. Е.	История культуры и искусства. Древний мир	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20239494
Назарова М. С.	История искусства и архитектуры Древнего мира	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019200
Келли, Гровье, Гаврикова, О., Васильева, Е.	Искусство с 1989 года	Москва: Ад Маргинем Пресс	2019	http://www.iprbookshop.ru/92785.html

Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/128990.html
Назарова М. С., Домаха Г. И.	История искусства. Искусство Зарубежного Востока	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019122
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Рябцева, В. А.	Искусство Древнего Востока (Древний Египет)	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2018	http://www.iprbookshop.ru/93505.html
Токарева, Т. В.	История градостроительства и архитектуры. Средние века	Белгород: Белгородский технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2018	http://www.iprbookshop.ru/92258.html
Бенуа А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение	Москва: Академический проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/59958.html
Садохин, А. П.	Мировая культура и искусство	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/74896.html
Цейтлина М. В.	История искусства Возрождения	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3466
Неверова И.А.	История отечественного искусства XX века	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2520
Неверова И.А.	История русского искусства	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3420
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36740.html
Назарова М.С.	Ориентализм в европейском искусстве	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023153
Горбовец, Л. О.	Постмодернизм. Взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/66191.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический Проект, Культура	2015	http://www.iprbookshop.ru/36738.html
Мамонова В.А.	История зарубежного искусства XX века	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2893
Цейтлина М. В.	История западноевропейского искусства	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3496
Авдеева, В. В.	Зарубежное искусство XX века. Архитектура	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/66003.html
Бенуа А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения	Москва: Академический проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/59961.html
Бенуа А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи от древности до эпохи Возрождения	Москва: Академический проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/59960.html
Зауст С. К.	История искусств. Искусство Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202435

Коломиец, Г. Г., Колесникова, И. В.	Мировая культура и искусство	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/69914.html
Назарова М.С.	Искусство Древнего Мира	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202352
Мамонова В.А.	Актуальные проблемы современного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023135
Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствовидение	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2017	http://www.iprbookshop.ru/80417.html
Данилова, Э. В., Вальшин, Р. М.	Архитектура виллы от античности до модернизма	Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ	2018	http://www.iprbookshop.ru/91756.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

MicrosoftOfficeProfessional

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

Приложение

рабочей программы дисциплины История зарубежного искусства и культуры
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.05.03 Графика

наименование ОП (профиля): специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	Какой из проектов принадлежит Филиппо Брунелески? а б в
2	Кто автор картины? а) Верроккьо б) Пармиджанино в) Джироламо Франческо Мария Маццола г) Микеланджело Меризи да Караваджо