

Министерство культуры Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)  
Филиал ВГИК в г. Хабаровск

---

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по учебно-методической работе

\_\_\_\_\_ В.И. Коротков

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**Направление подготовки 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата)**

**Форма обучения: очная**

Хабаровск, 2025 г.

## 1. Цели и задачи освоения дисциплины

*Целью* дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства» является создание базы необходимых системных знаний по истории зарубежной живописи, скульптуры, архитектуры

*Задачи* дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусств;
- изучение истории развития зарубежного изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм зарубежного изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- выработка навыка использования знаний истории зарубежного изобразительного искусства при создании драматургической основы аудиовизуального произведения;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» предназначена для обучающихся бакалавриата по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 3-4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История русского изобразительного искусства».

## 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции                                                                                                                                                                                         | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| История и теория искусства                 | ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода | ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства;<br>ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и паракатегории неклассической эстетики;<br>ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; |

| Категория<br>общепрофессио-<br>нальных компетенций | Код и наименование<br>общепрофессиональной<br>компетенции | Код и наименование индикатора<br>достижения общепрофессиональной<br>компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                           | ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;<br>ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи;<br>ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения;<br>ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.. |

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономический) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (4-й семестр).

Таблица 2

| Вид учебной работы                                     |            | Количество часов |                           |   |    |    |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------|---|----|----|---|---|---|---|
|                                                        |            | Всего            | В том числе по семестрам: |   |    |    |   |   |   |   |
|                                                        |            |                  | 1                         | 2 | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:     |            | 64               | —                         | — | 34 | 30 | — | — | — | — |
| Аудиторные занятия всего, в том числе:                 |            | 64               | —                         | — | 34 | 30 | — | — | — | — |
| Лекции                                                 |            | 64               | —                         | — | 34 | 30 | — | — | — | — |
| Практические занятия                                   |            | —                | —                         | — | —  | —  | — | — | — | — |
| Индивидуальные занятия                                 |            | —                | —                         | — | —  | —  | — | — | — | — |
| 2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: |            | 8                | —                         | — | 2  | 6  | — | — | — | — |
| Выполнение творческого задания                         |            | —                | —                         | — | —  | —  | — | — | — | — |
| Промежуточная аттестация – экзамен                     |            | 36               | —                         | — | —  | 36 | — | — | — | — |
| ИТОГО:                                                 | акад. час. | 108              | —                         | — | 36 | 72 | — | — | — | — |
| Общая трудоемкость                                     | з.е.       | 3                | —                         | — | 1  | 2  | — | — | — | — |

#### 5. Содержание дисциплины

##### 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

| Разделы, темы                                                                             | Виды учебных занятий, час.         |                      |              | Само-<br>стоят.<br>работа | Всего      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|------------|
|                                                                                           | Контактная работа,<br>в том числе: |                      |              |                           |            |
|                                                                                           | Лекции                             | Практ.,<br>сем. зан. | Инд.<br>зан. |                           |            |
| <b>Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВА. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА</b>                 | <b>8</b>                           | –                    | –            | <b>1</b>                  | <b>9</b>   |
| Тема 1. Виды и жанры искусства. Искусство первобытных обществ                             | 2                                  | –                    | –            | –                         | 2          |
| Тема 2. Искусство Древнего Египта                                                         | 4                                  | –                    | –            | 1                         | 5          |
| Тема 3. Искусство Междуречья                                                              | 2                                  | –                    | –            | –                         | 2          |
| <b>Раздел 2. ИСКУССТВО АНТИЧНОГО МИРА</b>                                                 | <b>10</b>                          |                      |              |                           | <b>10</b>  |
| Тема 4. Искусство Эгейского мира и Древней Греции                                         | 2                                  | –                    | –            | –                         | 2          |
| Тема 5. Искусство эллинизма                                                               | 4                                  | –                    | –            | –                         | 4          |
| Тема 6. Искусство этрусков и Древнего Рима                                                | 4                                  | –                    | –            | –                         | 4          |
| <b>Раздел 3. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ</b>                                    | <b>16</b>                          | –                    | –            | <b>1</b>                  | <b>17</b>  |
| Тема 7. Искусство раннего Средневековья в Западной Европе                                 | 4                                  | –                    | –            | –                         | 4          |
| Тема 8. Романское и готическое искусство                                                  | 4                                  | –                    | –            | –                         | 4          |
| Тема 9. Искусство Византии                                                                | 4                                  | –                    | –            | –                         | 4          |
| Тема 10. Итальянское и Северное Возрождение                                               | 4                                  | –                    | –            | 1                         | 4          |
| <b>Раздел 4. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ</b>                                                 | <b>16</b>                          | –                    | –            | <b>4</b>                  | <b>20</b>  |
| Тема 11. Искусство XVII в. в Испании, Голландии и Фландрии                                | 4                                  | –                    | –            | 1                         | 5          |
| Тема 12. Искусство XVII – XVIII вв. в Италии                                              | 4                                  | –                    | –            | 1                         | 5          |
| Тема 13. Искусство XVII – XVIII вв. во Франции                                            | 4                                  | –                    | –            | 1                         | 5          |
| Тема 14. Искусство XVIII в. в Англии                                                      | 4                                  | –                    | –            | 1                         | 5          |
| <b>Раздел 5. ИСКУССТВО XIX и XX ВЕКОВ</b>                                                 | <b>14</b>                          | –                    |              | <b>2</b>                  | <b>16</b>  |
| Тема 15. Искусство XIX века. Романтизм, ампи́р, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм | 8                                  | –                    | –            | 1                         | 9          |
| Тема 16. Многообразие стилей и течений в европейском искусстве XX в.                      | 6                                  | –                    | –            | 1                         | 7          |
| <b>Промежуточная аттестация – экзамен</b>                                                 |                                    |                      |              |                           | <b>36</b>  |
| <b>Итого за 3-4-й семестры</b>                                                            | <b>64</b>                          | –                    | –            | <b>8</b>                  | <b>108</b> |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития зарубежного изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров зарубежного изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

## **5.2. Содержание тем дисциплины**

### **Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВА. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА**

#### **Тема 1. Виды и жанры искусства. Искусство первобытных обществ**

Изобразительные искусства. Понятие «изобразительности» по отношению к живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи. Исторические стили. Стил эпохи, стил направления, стил школы, стил мастера, стил произведения.

Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство.

#### **Тема 2. Искусство Древнего Египта**

Искусство Древнего мира. Египет. Пирамиды и храмы.

Экспрессия массы. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема сходства и канон в египетской скульптуре.

#### **Тема 3. Искусство Междуречья**

Передняя Азия. Своеобразие культовой архитектуры и скульптуры

### **Раздел 2. ИСКУССТВО АНТИЧНОГО МИРА**

#### **Тема 4. Искусство Эгейского мира и Древней Греции**

Античное искусство. Значение культуры средиземноморского бассейна в выработке основ европейской цивилизации. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.

Греческая архаика. Греческая классика. Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции. Формирование ордера. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности древнегреческой архитектуры.

Древняя Греция. Искусство эпохи классики. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции и декорации.

Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы. Архаическая живопись (вазопись). Скульптура эпохи классики. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета. Основные мастера классической скульптуры. Передача движения живого тела.

Классический рельеф. Основные черты. Жанры скульптуры. Греческое надгробие.

### **Тема 5. Искусство эллинизма**

Скульптура эпохи эллинизма.

### **Тема 6. Искусство этрусков и Древнего Рима**

Древний Рим. Греческие традиции в искусстве Рима. Этруское искусство и его традиции в искусстве Рима. Римские ордера. Типы конструкций. Пространственная концепция архитектуры. Новые типы построек. Соотношение конструкции и декорации.

Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

## **Раздел 3. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ**

### **Тема 7. Искусство раннего Средневековья в Западной Европе**

Раннехристианское искусство. Периодизация. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор. Раннехристианские мозаики

### **Тема 8. Романское и готическое искусство**

Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия. Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. Скульптура Франции и Италии.

Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации.

Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса.

Готическая архитектура Германии и Италии. Рождение витража. Эффект передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма. Технические и художественные особенности искусства витража

### **Тема 9. Искусство Византии**

Периодизация. Античные основы византийского искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.

Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и сводчатых форм. Атектоника масс.

Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. Концепция иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

## **Тема 10. Итальянское и Северное Возрождение**

Эпоха Возрождения и закладывание основ новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия культурного развития Италии и стран к северу от Альп.

Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто. Сиенская школа живописи. Алтарный образ у Дуччо и Симоне Мартини.

Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Возрождение и наследие средневековой культуры. Открытие реального мира. Изучение перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип художника.

Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество Флоренции. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.

Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Разнообразие скульптурных жанров.

Искусство рельефа. Живописный рельеф Лоренцо Гиберти и Донателло. Монументальная скульптура. Конные памятники.

Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.

Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Периодизация. Монументальное искусство Высокого Возрождения. Образ универсальной титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля.

Микеланджело-скульптор.

Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции.

Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Микеланджело-архитектор. Архитектура Андреа Палладио.

Формирование и художественные особенности станковой картины. Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи. Ян ван Эйк. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. Формирование и художественные особенности станковой картины в Нидерландах.

Понятие нового благочестия.

Северное Возрождение и искусство Германии. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Грюневальд, Лукас Кранах Старший. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

#### **Раздел 4. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ**

##### **Тема 11. Искусство XVII в. в Испании, Голландии и Фландрии**

Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира. Ван Дейк, Снейдерс, Йорданс.

Становление и развитие испанской национальной традиции живописи. Эль Греко. Испанский караваджизм. Мир картин Диего Веласкеса. Веласкес – мастер психологического портрета.

Голландское искусство XVII века. Развитие жанров. Малые голландцы. Искусство «великих голландцев» Вермеера и Халса. Творчество Рембрандта. Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного Писания. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода

##### **Тема 12. Искусство XVII – XVIII вв. в Италии**

Искусство Италии XVII века. Стиль барокко. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.

Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной пластики. Взаимоотношение пространственной среды и формы. Скульптура Бернини.

Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр. Развитие принципа картинности в алтарных композициях. Выразительность светотеневых контрастов.

Искусство Италии XVIII века. Творчество А.Маньяско. Джованни Баттисто Тьеполо. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.

Творчество Пьетро Лонги: алтарные композиции, сцены народной жизни, времяпрепровождение высшего общества, изображение природы, парадные портреты. Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Творчество Бернардо Беллотто. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного пейзажа.

Творчество Пиранези. Серия «Тюрьмы».

##### **Тема 13. Искусство XVII – XVIII вв. во Франции**

Искусство Франции XVII века. Рационализм и формирование стиля классицизма. Пуссен и Лоррен – создатели классического пейзажа. Французский классицизм в архитектуре. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского абсолютизма.

Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. «королевские стили» Людовика XIV, регентства, Людовика XV). Стиль рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона. Отголоски манерности рококо у Греза (роль ткани,

атрибутов, фона, бутафории).

Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Творчество Шардена. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена. «Салоны» Дидро как первая форма критической литературы по искусству. Бытовой жанр. Портрет. Поэзия интимной жизни. Аристократический и придворный портрет в XVIII веке: интимность, неофициальность как признак распада личности, ее двойственности.

Французская буржуазная революция и искусство. Творчество Давида – создателя портретов через героизацию человека и достоинство личности, как основе «Декларации прав человека и гражданина». Богатство типов и широта охвата портретных образов.

Французская скульптура XVIII века: Этьен Морис Фальконе, Жан Антуан Гудон.

Классицизм в европейской архитектуре и живописи. Зодчий Жан Габриэль. Процесс вытеснения религиозной культуры светской. Соответствие эстетическим принципам классицизма. Идеи Просвещения в области архитектуры. Отход от античных классических норм.

Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века («стиль Людовика XVI»).

Театральность декоративных композиций Жана Франсуа де Труа для Версаля, эскизов и картонов мануфактуры Гобеленов.

#### **Тема 14. Искусство XVIII в. в Англии**

Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики художественных выставок.

Архитектор Кристофер Рен.

### **Раздел 5. ИСКУССТВО XIX – XX ВЕКОВ**

#### **Тема 15. Искусство XIX в. Романтизм, ампи́р, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм**

Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической тематике, фольклору, легендам и литературным источникам. Развитие пейзажной живописи. Эмоциональная шкала: от чувственного умиления до героического пафоса. Архитектура эпохи романтизма.

Английский романтизм. Творчество художника и поэта Уильяма Блейка, создателя эклектической мифологии. Творчество художника-мариниста Уильяма Тернера. Влияние голландской маринистской живописи и венецианской школы. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Тракто́вка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма.

Французский романтизм в живописи 20-30-х гг. XIX в. как оппозиция классической школе Ж.-Л. Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов

с Делакруа и другими романтиками.

Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.

Реализм в искусстве Франции. Творчество О. Домье, Г. Курбе, Ж. Милле.

Представители барбизонской школы: Т. Руссо, Ш. Добиньи – предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре.

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве.

Клод Моне – глава школы импрессионизма. Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей.

Творчество Огюста Ренуара.

Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда.

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм. Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в.

Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска и карикатуры, литографии из жизни парижской богемы и людей «дна», мир театра, цирка.

Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вещей.

Творчество Поля Гогена. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь П. Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.

Творчество О. Родена.

## **Тема 16. Многообразие стилей и течений в европейском искусстве XX в.**

Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений. Политические и социальные потрясения XX в. Черты разлома традиционных форм культуры. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в. Сближение национальных культур. Информационная революция

### **6. Самостоятельная работа обучающегося**

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи при создании драматургической основы аудиовизуального произведения.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

*Темы для самостоятельной работы*

- Идеальный человек в европейском искусстве разных эпох
- Ренессанс и барокко: преемственность и отличия
- Цвет в искусстве древнего мира
- Тело человека в искусстве Средних веков
- Античные сюжеты в искусстве Возрождения
- Образ человека и мира в искусстве итальянского и северного Возрождения
- Караваджо: открытие света
- Пространство в живописи барокко
- Рококо – «революция на кошачьих лапах»
- Обращение к прошлому в искусстве XIX века
- Новый образ жизни в живописи импрессионистов
- Обращение к неевропейским культурам в искусстве XIX века
- Синтез искусств в европейском модерне
- Византизм: особый путь в искусстве
- Мир человеческих эмоций в искусстве готики
- Открытие повседневности в голландском искусстве
- Рождение пейзажа
- Натюрморт: диалог вещей

**7. Перечень учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины**

*а) основная литература*

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI в./5-е изд. – М.: Искусство, 1987.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение. Страны Западной Европы XVII – XVIII веков; Россия XVIII века./3-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1990.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.

История зарубежного искусства: Учебник для сред. худож. учеб. заведений. /Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой./ 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1980.

Кашенкова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический проект, 2009.

*б) дополнительная литература*

Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств: Избранные. искусствоведческие работы. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство. – М.: Советский художник, 1979.

Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. Изд. 2-е, доп. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Арган Дж. История итальянского искусства. В 2 т. / Пер. с итал. – М.: Радуга, 1990.

Баттистини М. Символы и аллегории. Визуальные коды понятий в

произведениях изобразительного искусства: Энциклопедия искусства. /Пер. с итал – М.: Омега, 2008.

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М.: Искусство, 1956.

Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство: История зарубежной, русской и советской живописи: Учебное пособие. – М.: Фонд «Мир»: Академ. Проект, 2007.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1985.

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М.: Наука, 1972.

Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII–XVI вв.: Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры. В 2-х тт. – М.: Искусство, 1977.

Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. – М.: Искусство, 1957.

Гомбрих Э. История искусства /Пер. с англ. – М.: Издательство АСТ, 1998.

Даниэль С.М. Картина классической эпохи: Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII в. – Л.: Искусство, 1986.

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: Курс лекций. – М.: Искусство, 1978.

Колпинский Ю.Д. Искусство Венеции. XVI в. – М.: Искусство, 1970.

Колпинский Ю.Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. – М.: Искусство, 1970.

Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. В 3-х тт. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1956.

Левина И.М. Искусство Испании XVI–XVII веков. – М.: Искусство, 1965.

Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии: Трактат. – М.: Гослитиздат, 1957.

Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения: Работы разных лет. – М.: Советский художник, 1991.

Лившиц Н.А. Искусство XVII века: Италия. Испания. Фландрия. Голландия. Франция: Исторические очерки. – М.: Искусство, 1964.

Лившиц Н.А. Искусство XVIII века: Франция, Италия, Германия и Австрия, Англия: Исторические очерки. – М.: Искусство, 1966.

Лившиц Н.А. Французское искусство XV–XVIII веков: Очерки. – Л.: Советский художник, 1967.

Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV веков. 2-е изд., испр. – Л.: Искусство, 1986.

Львова Е.П. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр. – СПб.: Питер, 2008.

Майкапар А.Е. Новый Завет в искусстве: Очерки иконографии западного искусства. – М.: КРОН-Пресс, 1998.

Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – М.: Искусство, 1970.

Мириманов В.Б. Искусство и миф: центральный образ картины. – М.: Согласие, 1997.

Мириманов В.Б. Малая история искусств: первобытное и традиционное искусство. – М.: Искусство, Dresden: Verl. der Kunst, 1973.

Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. – Л., М.: Искусство, 1964.

Пановский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Статьи по истории искусства /Пер. с англ. – СПб.: Гуманит. агентство «Академический проект», 1999.

Пеллегрино Ф. Литературные сюжеты и персонажи в произведениях изобразительного искусства: Энциклопедия искусства/Пер. с итал. – М.: Омега, 2007.

Полевой В.М. Искусство Греции: древний мир. – М.: Искусство, 1970.

Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. – М.: Искусство, 1981.

Ревалд Дж. Постимпрессионизм. От Ван-Гога до Гогена /Пер. с англ. – Л., М.: Искусство, 1962.

Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. – М.: Искусство, 1971.

Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. – М.: Искусство, 1967.

Ротенберг Е.И. Микеланджело. – М.: Искусство, 1964.

Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII-XV веков. Венецианский художник XVI в. – М.: Искусство, 1987.

Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.: Искусство, 1971.

Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. – М.: Искусство, 1980.

Соколов Г.И. Искусство этрусков. – М.: Искусство, 1990.

Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. – М.: Искусство, Dresden: Verl. der Kunst, 1981.

## **8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»
- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

## **9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

## **10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами.