

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»
Хореографический факультет
Кафедра хореографического искусства

Рабочая программа дисциплины Б1. Б.Д7.

«Изобразительное искусство, сценография и история костюма»

по направлению подготовки

52.03.01. Хореографическое искусство (уровень бакалавриата)

**Профиль
Искусство балетмейстера**

Уровень образования – высшее образование
заочная форма обучения
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2021

Рабочая программа представляет собой комплект учебно-методических материалов по дисциплине История изобразительного искусства, история костюма и сценография. Данная работа соответствует целям и требованиям компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности высшего образования 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата).

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского».

Разработчик: **Кирман Д.В.**, преподаватель отделения хореографического искусства ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского

Рассмотрена на заседании кафедры _____.

Протокол № _____ от «____» _____ 2021г.

Зав. кафедрой _____ / _____ /

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
Пояснительная записка.....	4
Цель и задачи освоения учебной дисциплины.....	4
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	6
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	6
Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	7
Объем дисциплины.....	9
Структура и содержание учебной дисциплины.....	9
Структура преподавания дисциплины.....	11
Содержание лекционных занятий.....	11
Содержание семинарских занятий.....	26
Список основной и дополнительной литературы.....	27
2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины.....	29
3. Методические указания для студентов.....	31

1. Паспорт программы

1.1 Пояснительная записка

Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины История изобразительного искусства, сценография и история костюма является: систематизировать знания о сущности изобразительного искусства как чувственном образе мира, о специфике процесса художественного творчества, о природе эстетического идеала в различных культурных традициях; формирование у обучающихся системных знаний в сфере основных этапов развития искусства, важнейшими особенностями художественных стилей, направлений и школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров. Ознакомление студентов с историей бытового костюма как неотъемлемых частей декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства; знакомство с творчеством выдающихся театральных художников по костюму.

Задачи дисциплины

- изучить специфику языка изобразительного искусства;
- проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного мышления;
- выявить основные тенденции и закономерности волнообразной динамики художественного процесса;
- представить историю изобразительного искусства как историю художественных эпох, стилей, направлений, видов и жанров искусства, а также познакомить обучающихся с творчеством мастеров мирового искусства;
- приобрести навыки для работы с художником над созданием костюмов для хореографических произведений.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д7 «История изобразительного искусства, сценография и история костюма» является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины 7 (модули) подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата).

Дисциплина История изобразительного искусства, сценография и история костюма входит в модуль История и теория искусства Базовый цикл и связана с такими учебными дисциплинами, как История хореографического искусства, История, Философия, Сценарная драматургия.

Для ее успешного освоения студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, религий, литературы. Изучение истории изобразительного искусства сочетается с освоением следующих базовых дисциплин общегуманитарного и профессионального циклов.

В дисциплине синтезируются элементы истории культуры, костюма, эстетики и искусствоведения.

Компетенции и индикаторы их достижения, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<p>УК 1</p> <p>Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>3-6 семестр</p>	<p>УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.</p> <p>УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.</p> <p>УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.</p> <p>УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.</p> <p>УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.</p>
<p>ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>3-6 семестр</p>	<p>ОПК-1.1. Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода</p> <p>ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства</p> <p>ОПК-1.3. Формирует духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций</p>
<p>ПКО-5. Способен собирать и обрабатывать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических постановок</p>	<p>3-6 семестр</p>	<p>ПКО-5.1. Собирает информацию, обрабатывает и преобразует ее в художественные образы</p> <p>ПКО-5.2. Создает хореографические произведения, основываясь на добытой и переосмысленной информации</p>
<p>ПК-18. Способен на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать</p>	<p>3-6 семестр</p>	<p>ПК-18.2. основывается на анализе произведений художественной литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии при создании собственных хореографических постановок</p>

собственное художественное произведение в различных хореографических формах		
ПК-35. способен дать художественно-эстетический анализ и оценку явлений хореографического искусства	3-6 семестр	ПК-35.1. дает художественно-эстетический анализ развития хореографического искусства ПК-35.2. оценивает явления отечественного и зарубежного хореографического искусства на всех этапах его развития

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал;
- учебные аудитории для групповых занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина Изобразительное искусство, сценография и история костюма обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Перечень информационных технологий для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:

<https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> ,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,свободный доступ к полным текстам ряда российскихжурналов(дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ«Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Перечень лицензионного программного обеспечения

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информио»

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

Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csourc=online&utm_cmedium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, общий объем часов 288, в том числе:

- лекционные занятия – 12 часов;
- практические занятия – 12 часов,
- самостоятельные занятия 264 часа.

Время изучения дисциплины – 3-6 семестры.

Форма текущего контроля – домашняя контрольная работа – 4, 6 семестры, промежуточного контроля – зачеты (4,5,6, семестры)

Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом составляет 8 зачетных единиц, 264 часов.

Структура преподавания дисциплины

	семестр	Объем часов по видам учебной работы			
		всего	Лекц. зан.	Практ. зан.	Сам.р-та
Раздел I. Искусство первобытного общества и Древнего мира. Виды и типы костюма.	3	6	1	1	32
Тема 1.1 Введение. Виды изобразительного искусства. Искусство первобытного общества. Возникновение костюма.			0,5		8
Тема 1.2. Искусство и костюм Древнего Египта			0,5		8
Тема 1.3. Искусство и костюм Древней Греции.				0,5	8
Тема 1.4. Искусство и костюм Древнего Рима.				0,5	8
Раздел II. Искусство Западной	3	11	1	1	24

Европы Средних веков.					
Тема 2.1. Искусство и костюм Византии.					8
Тема 2.3. Романское искусство и костюм.			0,5		8
Тема 2.3. Готическое искусство и костюм.			0,5	1	8
Раздел III. Искусство и костюм эпохи Возрождения.	3	8	1	1	16
Тема 3.1. Возрождение в Италии. Костюм.			1		8
Тема 3.2. Искусство и костюм Северного Возрождения.				1	8
Раздел IV. Искусство и костюм Западной Европы XVII века.	3	11	1	1	24
Тема 4.1. Барокко XVI-XVII вв. Искусство Италии и Испании. Костюм эпохи барокко.			0,5	0,5	8
Тема 4.2. Искусство Фландрии. Искусство и костюм Голландии.			0,5	0,5	8
Тема 4.3. Искусство и костюм Франции. Рококо.					8
Раздел V. Искусство Западной Европы XIX в.	4	14	1	1	32
Тема 5.1. Искусство Италии, Франции и Испании. Костюм наполеоновской империи (1804-1825 гг.). Амбир. Костюм периода реставрации (1825-1850 гг.).			1		8
Тема 6.1. Искусство и костюм Франции. Барбизонская школа.				1	8
Тема 6.2. Импрессионизм					8
Тема 6.3. Постимпрессионизм					8
Раздел VII. Искусство Востока, Америки и Африки.	4	8	1	1	16
Тема 7.1. Искусство и костюм Индии, Китая, Японии.			1		8
Тема 7.2. Искусство Америки и Африки.				1	8
Раздел VIII. Русское искусство IX-XVIII веков.	4	10	2	1	16
Тема 8.1. Древнерусское искусство. Древнерусский костюм			1		8
Тема 8.2. Русское искусство XVIII века			1		8
Раздел IX. Искусство России XIX века.	4	8	1	1	16

Тема 9.1. Искусство первой половины XIX века. Русский костюм			1		8
Тема 9.2. Искусство второй половины XIX века.				1	8
Раздел X. Мировое искусство XX века	5	14	1	1	32
Тема 10.1. Стилль модерн. Костюм эпохи модерн					8
Тема 10.2. Формирование художественной культуры XX века. Основные этапы. Модернизм			1		8
Тема 10.3. Стили и направления в искусстве середины, второй половины XX века.				1	8
Тема 10.4. Советское искусство середины и второй половины XX века					8
Раздел XI. Сценография. История декорационного искусства	6	10	1	1	24
Тема 11.1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.			1		8
Тема 11.2. Эволюция русского театрально-декорационного искусства				1	8
Тема 11.3. «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра					8
Раздел XII. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ.	6	18	1	2	32
Тема 12.1. Техника сцены				1	8
Тема 12.2. Виды декораций и пространственное устройство сцены.			1		8
Тема 12.3. Технология художественного оформления спектакля.				1	8
Тема 12.4. Работа режиссера с художником					8
Всего:		288	12	12	264

Содержание лекционных занятий
Раздел I. Искусство первобытного общества и Древнего мира.

Тема 1.1. Виды изобразительного искусства. Искусство первобытного общества. Возникновение костюма. Проблема возникновения искусства. Культурная антропология и искусствоведение о проблеме происхождения художественной культуры. Структура художественной культуры. Художественная ценность. Формирование художественного сознания. Нравственно-эстетический смысл изучения художественной культуры. Социальные функции искусства. Классификация искусств. Разновидности искусства. Первобытнообщинный строй. Искусство палеолита, мезолита, неолита. Памятники скульптуры и архитектуры первобытного общества в Европе и Азии. Зарождение причесок, украшений, косметики; зависимость их от культовых обрядов.

Тема 1.2. Искусство и костюм Древнего Египта. Культура, предметный мир и искусство Древнего Египта додинастического периода и эпохи Древнего Царства. Ведущая роль архитектуры. Пирамиды в Гизе, скальное зодчество. Система религиозно-мифологических представлений и культов. Культура, предметный мир, архитектура, монументальная живопись и скульптура Древнего Египта Среднего и Нового царств. Заупокойные храмы, святилища. Скульптура, рельефы, живопись: принципы изображения сюжетов и сцен, канон в изображении человека. Реформы Аменхотепа IV и их влияние на формирование нового стиля в искусстве. Эстетический идеал красоты. Одежда, головные уборы, аксессуары.

Тема 1.3. Искусство и костюм Древней Греции. Культура Древней Греции. «Греческое чудо». Эллада как родина всех современных форм государства и правления. Определяющие начала образа жизни древних греков. Идеал личности. Роль греческой культуры в искусстве. Религия древних греков. Греческая мифология. Эволюция древнегреческой культуры. История искусства крито-микенской культуры. Культура и искусство Древней Греции гомеровского и архаического периода. «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Разрыв преемственности между эпохами. Сохранение преемственности в духовной культуре. Культура и искусство классической Греции – период расцвета греческой демократии. Ансамбль Акрополя. Взаимосвязь архитектуры и скульптуры. Творчество Мирона, Поликлета, Фидия. Декоративно-прикладное искусство, вазопись. Эпоха эллинизма (III-I вв. до н.э.) Влияние восточных традиций. Строительство общественных зданий. Скульптура, рельефы. Эстетический идеал красоты. Мужской и женский костюм. Прически, обувь.

Тема 1.4. Искусство и костюм Древнего Рима. Искусство Рима в царский период (VIII-VI вв. до н.э.). Город государство: общие сведения по истории и религии. Индивидуальные постройки, храмы Рима в период республики (конец VI-конец I вв. до н.э.) Новые конструктивные решения в архитектуре: арки, своды, купола, столбы. Типы зданий: базилики, амфитеатры, термы, библиотеки, триумфальные арки. Материал. Скульптура; реализм в скульптурном портрете. Искусство Римской империи (конец I в. до н.э. - 476г. до н.э.) Строительство форумов, дворцовых и общественных зданий,

храмов, амфитеатров, арок, колонн. «Алтарь мира», Колизей, Пантеон («Храм всех богов»), статуи, скульптурные портреты императоров, видных деятелей, эволюция скульптурного портрета. Система ценностей и идеалов в Древнем Риме. Религиозно-мифологические представления древних римлян. Археологические открытия в Помпеях. Архитектура и планировка города. Мозаика, живопись в домах, храмах, дворцах. Разложение античного рабовладения и упадок искусства. Новое христианское мировоззрение. Эстетический идеал красоты. Мужской и женский костюм. Прически, головные уборы.

Раздел II. Искусство Западной Европы Средних веков.

Тема 2.1. Искусство и костюм Византии. Хронологические границы Средневековья. Распад рабовладельческих отношений и формирование феодального общества. Образование Византийской империи и возникновение византийской культуры. Роль христианства. VI в.- «Золотой век» византийской культуры и искусства. Памятники архитектуры. Храм Святой Софии в Константинополе, храм Баптистерий в Равенне. Монументальная живопись. Мозаика. Иконопись, «Владимирская Богоматерь». Развитие книжного и библиотечного дела. Иллюстрация книжных текстов. Эстетический идеал красоты. Мужской и женский костюм.

Тема 2.2. Романское искусство и костюм. Общеввропейский монументальный стиль романский в архитектуре, скульптуре и живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Памятники архитектуры: соборы, храмы, церкви во Франции, Германии, Италии и других странах. Пластическое оформление романских храмов. Органическая взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере культовых сооружений. Религиозное содержание художественного творчества и его задачи. Эстетический идеал красоты. Мужской и женский костюм. Прически («пейзанская стрижка», «рыцарские косы»). Аксессуары, головные уборы.

Тема 2.3. Готическое искусство и костюм. Происхождение термина «готика» и его содержание. Ведущая роль города в формировании основ готического искусства. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки. Соборы, ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: витражи, скульптурные композиции, рельефы. Синтез искусств на основе архитектуры. Функция монументальной живописи в ансамбле. Учение Псевдо-Дионисия Ареопагита о божественном свете. Преобладание витража. Разнообразие тематики в изобразительном искусстве. Скульптура. Система скульптурного декора готического собора. Рельеф и круглая пластика. Появление реалистических элементов в готической скульптуре. Скульптурный портрет. Жанровые мотивы в рельефных композициях. Соборы Франции, Германии, Испании, Англии и других стран. Прически. Готическая мода. Бургундская мода. Разновидности женских причесок. Силуэт в костюме. Головные уборы, украшения, косметика.

Раздел III. Искусство Западной Европы эпохи Возрождения.

Тема 3.1. Возрождение в Италии. Костюм. Эпоха Возрождения – период величайшего расцвета культуры, науки и искусства. Искусство Проторенессанса. Роль Флоренции как колыбели Возрождения. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, поэтическая цельность мировосприятия; поиски новых, научно обоснованных средств изображения реального мира; многообразие творческих индивидуальностей и художественных школ. Скульптура. Творчество Лоренцо Бернини, Донателло, Андреа Верроккьо. Живопись. Творчество Мозаччо: реализм, новаторство, расцвет монументальной живописи, фрески Капеллы Бранкаччи во Флоренции, творчество Андреа дель Кастаньо, Ф. Липпи: лиризм, яркость красок, Сандро Боттичелли: черты утонченности, изысканности. Искусство главных представителей Высокого Возрождения. Архитектор Браманте Леонардо да Винчи - ученый - энциклопедист, художник, мыслитель. Новаторство в живописи, техника «сфуманто». Эстетический идеал женской красоты. Фреска «Тайная вечеря», её композиционное и психологическое решение. Рафаэль Санти. Образы мадонны. Роспись собора св. Петра в Риме. Микеланджело Буонарроти - скульптор, живописец, архитектор, поэт. Живописные работы, портретное творчество, фрески Сикстинской капеллы («Сикстинский Плафон», «Страшный суд»). Античные и библейские мотивы в скульптурном творчестве: «Вахх»; «Давид», «Пьета». Художественные образы капеллы Медичи во Флоренции: статуи «Утро»; «Вечер», «День», «Ночь». Создание гробницы Юлии II. Архитектурное творчество в Риме, расчет купола собора св. Петра. Джорджоне - живописец венецианской школы, один из основоположников искусства высокого Возрождения. Портреты, картины «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера». Тициан Вечеллио - глава Венецианской школы живописи. Разработка различных жанров и тем (лирический и драматический. Прически населения Европы эпохи Возрождения. Богатство и разнообразие причесок, головных уборов. Сложность женских причесок; подражание прическам античности. Зависимость форм и видов причесок от религиозного воззрения.

Тема 3.2. Искусство и костюм Северного Возрождения. Понятие Северное Возрождение. Самобытный характер. Особенность гуманизма. Пантеизм как философская основа. Возрождение в Нидерландах. Появление масляной живописи. Зарождение бытового жанра. Творчество Яна ванн Эйка (Гентский алтарь, портрет четы Арнольфини), И. Босха, П. Брейгеля. Возрождение в Германии. Универсальность дарования А. Дюрера – графика (гравюра на меди), рисунок (акварель), живопись (автопортреты). Творчество Л. Кранаха Старшего, Г. Гольбейна Младшего. Костюм Германии.

Раздел IV. Искусство и костюм Западной Европы XVII века.

Тема 4.1. Барокко XVI-XVII вв. Искусство Италии, Испании, Франции. Костюм эпохи барокко. Наступление феодально-католической реакции. Искусство как пропаганда светской и церковной власти. Возникновение нового стиля - барокко. Основные черты барокко: Архитектура. Творчество Франческо Борромини, Лоренцо Бернини - архитектора, скульптора,

живописца, декоратора. Живопись. Болонский академизм, основные принципы живописи «болонцев». Творчество Караваджо: реализм, жизненная трактовка религиозных сюжетов. Народ - главный герой произведений художника. Формирование стиля барокко в живописи Пьетро да Кортона, Бернандо Строчци.). Испания — главный оплот контрреформации в Европе. Борьба реалистических и антиреалистических тенденций в испанском искусстве. Главные мастера реалистического направления. Подъем национального искусства. Творчество Хусепе Рибера Живопись. Диего де Сильва Веласкес и его произведения как вершина испанского реализма: картины в жанре «бодегонес» («Завтрак», «Водонос» и др.) полотна широкого обобщающего смысла («Вахх»), историческая живопись («Сдача Бреды»), портреты («Инфанта», парадные портреты Филиппа IV, образы шутов), жанровая («Менины», («Пряхи»), композиционные особенности произведений, значения деталей. Влияние стиля барокко на итальянский костюм. Принципы французского классицизма в творчестве Н. Пуссена. Античная культура как неиссякаемый источник физической и нравственной красоты. Гражданский характер произведений Пуссена («Смерть Германика», «Танкред и Эрминия»), философские проблемы в творчестве художника («Аркадские пастухи»). Идеальная природа и место в ней человека («Пейзаж с Полифемом»). Композиционные и цветовые особенности работ Пуссена. Живопись К. Лоррена, героический пейзаж. Испанский костюм. Каркасная основа в женском костюме.

Тема 4.2. Искусство Фландрии. Искусство и костюм Голландии.

Появление стиля барокко в искусстве Фландрии. Фламандская живопись. Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской школы живописи: античность в творчестве художника библейские сюжеты, связь темы страдания с событиями нидерландской революции, тема борьбы человека и природы, парадность стиля барокко в портретном творчестве. Франс Снайдерс - мастер монументального натюрморта: гимн природе, серия «Лавок», «Торговец дичью и птицей» и др. Голландская живопись. Жанровая живопись. Творчество «малых голландцев». Франс Хальс - основоположник голландской реалистической живописи, крупнейший портретист: изображение всех слоев общества («Цыганка», «Малле Баббе» и др.) Поэтика быта в творчестве Я. Вермеера – Служанка с кувшином молока, Девушка с жемчужной сережкой, Дама, взвешивающая жемчуг. Рембрандт Ван Рейн - крупнейший художник, голландского и мирового искусства: ширина тематического диапазона, психологизм и глубина сюжетов и образов, портретная живопись, гравюры и офорты основные вехи художественного творчества. Костюм Голландии. Влияние протестантизма.

Искусство Западной Европы XVIII века. Эпоха Просвещения. Общая характеристика эпохи. Развитие философской мысли и науки в XVIII веке. Формирования метода отражения действительности в искусстве и литературе - просветительского реализма. Стиль рококо во Франции XVIII века. (Ватто,

Буше, Фрагонар). Становление искусства интерьера. Развитие прикладных форм искусства.

Тема 4.3. Искусство и костюм Франции. Рококо. Краткий исторический обзор положения во Франции в XVIII в. Два этапа в развитии искусства: завершение поздних форм барокко и переход в новый стиль рококо, зарождение классицизма. Архитектура. Строительство Парижа. Расцвет нового художественного направления в 30-е - 40-е годы. Утрата интереса к большим ансамблям. Городской дом - отель: интерьер отеля Субиз (архитектор Жармен Бофран). Скульптура. Грация, непринужденность, простота, лаконизм, героические образы. Этьен Морис Фольконе: «Медный всадник» (Петербург). Жан Антуан Гудон: скульптурные портреты К.В. Глюка, Вольтера. Живопись. Стиль рококо и его художественный язык: декоративность «галантные» темы, мифологические сюжеты, поэтическая меланхолия образов. Антуан Ватто: «общество в парке», «Любовь в итальянском театре». И другие. Жан Оноре Фрагонар: изображение галантных празднеств, бытовые картины, сцены семейной жизни, натюрморты «Трубки и кувшины», «Счастливые возможности качели». Жан Батист Симеон Шарден — выразитель этических идеалов сословия: жанровые сцены, натюрморты: («Молитва перед обедом», «Вернувшаяся с рынка» и другие, «Натюрморт с атрибутами искусств»). Эстетический идеал красоты. Мужской костюм. Женский костюм, платье кунтуш. Разнообразие тканей. Обувь, прически. Костюм периода революции.

Раздел V. Искусство Западной Европы XIX века.

Тема 5.1. Искусство Италии, Франции и Испании. Костюм наполеоновской империи. Ампи́р (1804-1825 гг.). Костюм периода реставрации (1825-1850 гг.). Скульптура. Неоклассицизм. Итальянский скульптур Антонио Канова - один из главных его представителей. Франция. Живопись. Теодор Жерико - основоположник революционного романтизма. Соединения классических и романтических черт. Современная тема в картине «Плод Медузы». Серия портретов. Интерес к внутреннему миру человека. Эжен Делакруа - истинный представитель романтизма: напряженность, трагичность, колорит, композиция произведений. Картины на сюжеты Данте («Ладья Данте»). Произведения о героической борьбе греческого народа («Резня на Хиосе»). Возникновение критического реализма во Франции. Раскрытие различных сторон критического реализма в творчестве О. Домье. Испания. Тип испанского абсолютизма, инквизиции. Социально-культурная ситуация в Испании. Нашествие Наполеона и национально - освободительная война. Подъем общественных сил, стремление к политическому и социальному возрождению страны. Влияние общественно - политической обстановки на культуру, отражение в искусстве трагической судьбы народа. Живопись. Франсиско Гойя - великий испанский художник, характерные черты творчества. Наиболее значимые произведения: портреты, («Портрет королевской семьи»), исторические картины (Расстрел

повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года), политическая сатира, серия офортов «Каприччос», графическая серия «Бедствия войны» и другие, росписи «Дома глухого». Эстетический идеал красоты. Возрождение античных форм костюма. Прически, аксессуары.

Тема 5.2. Искусство и костюм Франции. Барбизонская школа.

Архитектура: рост промышленности, перестройка Парижа, Вены, Берлина. Доходные дома. Появление новых материалов и методов строительства. Эклектизм в архитектуре: павильон «Хрустальный дворец» архитектора Джозефа Пакстона, Эйфелева башня Гюстова Эйфеля (1832-1923), здание Парламента, архитектор Пиоднемизс Эдвард фон Хансен), дворцовый театр архитектор Г. Земпер(1838-1841). Скульптура. Огюст Роден: новые пути в искусстве ваяния: «Человек со сломанным носом», групповая скульптура «Граждане Кале», «Мыслитель», «Поцелуй» и другие. Поэтическое видение природы в творчестве К. Коро. Борьба против мещански-ограниченного реакционного салонного искусства. Теодор Руссо - глава барбизанцев: «Дубравы», «Аллея в лесу», «Вид в окрестностях», «Вечер в Кюро» и другие. Жюль Дюпре: отсутствие четкости форм «Дубы у дороги», «Пейзаж с коровами». Шарль Добиньи: поэзия мирной жизни, передача времени суток «Берега реки Уазы», «Запруда в долине Оптево». Эстетический идеал красоты. Новые формы мужского костюма. Традиции реализма в творчестве Эдуарда Мане и «музейный» характер его композиций («Олимпия», «Завтрак на траве»). Свежесть восприятия, непосредственность картины «Бар в Фоли-Бержер». Эдгар Дега и его работы из жизни парижской богемы («Абсент»), балета («Голубые танцовщицы»), скачек («Жокей перед скачкой»).

Тема 5.3. Импрессионизм. Стремление художников передать свежее, непосредственное впечатление от действительности. Разработка новых средств: свободная композиция, изменчивость окружающего мира, колористические достижения на основе установления прямой зависимости цветовой насыщенности и изменяемости предметов. Поиски новых пейзажных мотивов и городские виды Клода Моне («Бульвар капуцинок в Париже»). Жизнерадостность искусства Огюста Ренуара, поэтичность образов парижанок («Девушка с веером»), красочность сцен парижской жизни («Зонтики»). Пейзажи Камиля Писсаро («Бульвар Монмартр в Париже») и Альфреда

Тема 5.4. Постимпрессионизм. Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы. Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. ван Гога. Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Уход П. Гогена от буржуазной действительности в мир «детской природы». Обобщенно-декоративное понимание цвета П. Гогеном.

Раздел VI. Искусство Востока, Америки и Африки.

Тема 6.1. Искусство и костюм Индии, Китая, Японии. Краткий обзор изобразительного искусства Индии, Китая, Японии. Особенности искусства Индии. Архитектура: культовые памятники Древней Индии (каменные ступы и столбы – стамбхи, скальные храмы); разнообразие и богатство сооружений Средневековья (храмы, мавзолеи, мечети, минареты); градостроительство XVIII-XIX веков. Скульптура: древние рельефы и круглая скульптура людей, животных, божеств; каноны и символика в постановке фигур в скульптуре Средневековья. Живопись: древняя монументальная пещерная живопись религиозной тематики; монументальные росписи дворцов и миниатюры Средневековья. Особенности искусства Китая Архитектура: древние города четкой планировки, обнесенные стеной, каркасная система построек. Скульптура: древние каменные и бронзовые изображения зверей и божеств, монументальная скульптура и погребальная пластика Средневековья. Живопись: вазопись, станковая живопись на шелке; изображение драконов и зверей, пейзаж, жанр «цветов и птиц»; лубок. Особенности искусства Японии. Архитектура: царские курганы Древней Японии, монастыри, пагоды и храмы по китайским образцам, храмовые (буддийские) и жилые ансамбли Средневековья, японские сады. Скульптура: древняя погребальная пластика (ханива), средневековые алтарные композиции, монументальные изображения Будды, скульптурные портреты, следования зарубежным течениям в новое время. Живопись: росписи древних храмов, средневековые иконы, декоративная пейзажная живопись, портреты. Эстетический идеал красоты. Формы, типы мужского и женского костюма.

Тема 6.2. Искусство Америки и Африки. Культура Древней Америки распространение культур европейского типа в XVI-XVIII веках. Общие сведения о формировании и развитии изобразительного искусства Америки Архитектура: пирамиды, храмы, дворцы, жилища Древней Америки. Понятие о древних африканских культурах. Некоторые сведения о формировании и развитии изобразительного искусства тропической Африки Скульптура: монументальная терракотовая пластика Древней Африки, бронзовые человеческие фигуры и скульптурные портреты с тонкой моделировкой форм, мелкая деревянная пластика; ритуальные маски; современная профессиональная скульптура.

Раздел VII. Русское искусство IX-XVIII веков.

Тема 7.1. Древнерусское искусство. Древнерусский костюм. Связь древнерусского искусства с религией и исторической судьбой русского народа, культурой восточнославянских племен, Византии, Западной Европы. Исторические центры древнерусской культуры, периодизация и особенности развития изобразительного. Архитектура: монументальные дворцовые постройки из дерева и камня, храмы в Киеве, Владимире, Новгороде, монастыри, сочетание гражданских и культовых зданий в одном комплексе, ансамбль Кремля в Москве Скульптура: декор в архитектуре (плоский резной рельеф, скульптурные маски). Живопись: мозаика и фрески в храмах, правила

иконографии, условность форм и реальность образов; иконопись, творчество А.Рублева, Ф.Грека). Костюм древних восточных славян.(VI-IX вв.). Костюм Киевской Руси (домонгольский период X-XIII вв.)

Тема 7.2. Русское искусство XVIII века. Культурный переворот петровского времени. Самосознание культуры петровского времени. «Регулярное государство – «регулярная» культура. Возникновение школ для обучения архитектуре и живописи. Художественная культура XVIII века в России. Градостроительные концепции Петербурга. Реальность и идеал в художественных образах и представлениях эпохи. Художественный язык нового светского искусства. Живопись Петровской эпохи. А.М. Матвеев. И.Н. Никитин. А.П. Лосенко. Художественный образ человека в контексте эпохи. Русское искусство середины XVIII века. Б.-К. Растрелли. А.П. Антропов. И.П. Аргунов. Истоки русского классицизма. Сложение раннего русского классицизма. В.И. Баженов и М.Ф. Казаков. Зрелый русский классицизм в Петербурге и Москве. И.Е. Старов, Дж. Кваренги, Чарльз Камерон. Русская живопись эпохи классицизма. Портрет. Исторический жанр. Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Ф.С. Рокотов, Ф.Ф. Щедрин, Ф.Я. Алексеев. Поздний классицизм и основные проблемы становления русского романтизма. О. А. Кипренский, С.Ф. Щедрин, К.П. Брюллов.

Раздел VIII. Искусство России XIX века.

Тема 8.1. Искусство первой половины XIX века. Русский костюм. Общепатриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812г. Восстание декабристов. Архитектура первой половины XIX века, как высшее достижение русского классицизма. А. Воронихин – Казанский собор, А. Захаров – Адмиралтейство, Т. Де Томон – Биржа. Крупный мастер архитектурных ансамблей К.И. Росси. Деятельность О. Бове и Д. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 года. Исаакиевский собор О. Монферана – памятник русской архитектуры позднего классицизма. Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И. Мартоса – патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная пластика. Классицистические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX века – О. Кипренский. В. Тропинин, А. Венецианов. Интерес к жизни народа и национальному характеру. Творчество П. Федотова. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоев общества. Традиционный русский костюм – северный и южный – с элементами одежды местного населения. Севернорусский комплект одежды с сарафаном (Тверская, Вологодская, Архангельская, Костромская, Ярославская губернии). Южнорусский комплект одежды с паневой (Рязанская, Пензенская, Тульская, Тамбовская, Орловская, Воронежская, Калужская губернии). Костюм центральных промышленных районов – смешанный тип одежды.

Тема 8.2. Искусство второй половины XIX века. Ведущее положение бытового жанра. Протест против академического искусства. «Бунт

четырнадцати» - борьба за демократическое искусство. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных выставок. Творчество В. Перова: обличение духовенства, изображение тяжелой доли русского народа. Крамской И.Н. – организатор, теоретик и идейный вдохновитель передвижников. Социальная направленность творчества передвижников. Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Творчество И. Айвазовского. Особенности пейзажей А. Саврасова. Эпичность пейзажей И. Шишкина. Лиризм пейзажной живописи Ф. Васильева. Творчество И. Левитана – вершина развития русского национального пейзажа. Былинно-сказочный характер образов В. М. Васнецова. Эkleктизм в архитектуре. Костюм. Областные особенности украинского народного костюма: киевский, гуцульский, полтавский, закарпатский. Основные формы, цветовая гамма, орнамент, основные элементы одежды в данных районах. Основные комплексы и областные разновидности белорусской народной одежды. Рисунки и мотивы народного художественного творчества.

Раздел IX. Мировое искусство XX века.

Тема 9.1. *Стиль модерн. Костюм эпохи модерн.* Стиль модерн – отличительные особенности и его развитие в разных странах. Представители – А. Муха, Р. Лаллик, Анри ванн де Вельде, А. Гауди. Графика О. Бёрдсли. Эстетические установки стиля. Синкретизм искусств. Ретроспективизм стиля – обращение к прошлым эпохам. Костюм модерна. Силуэт в женском костюме.

Тема 9.2. *Формирование художественной культуры XX века. Основные этапы. Модернизм.* Формирование новой картины мира в начале XX в. Влияние научно-технического прогресса на культуру столетия. Основные направления в искусстве начала XX века. Кубизм, фовизм, абстракционизм, дадизм, экспрессионизм характерные особенности направлений. Творчество Пикассо, В. Кандинского, К. Малевича, А. Матисса. Конструктивизм в архитектуре. Принципы Ле Корбюзье. Великая Октябрьская социальная революция, декреты советской власти. Гражданская война. Закрытие церквей. Возникновение и ликвидация объединений художников. Агитационно - массовое искусство. Живопись, графика. Политический плакат «Окна Роста», Д.С. Моор, В.Ж. Дени. Военно-революционная тематика в живописи: Б.М. Кустодиев («Большевик»), М.Б. Греков («Тачанка», «Трубачи первой конной»), А.А. Дейнека («Оборона Петрограда», «Будущие летчики») Скульптура, Монументализм: работы скульпторов С.С. Алешина, И.Д. Шадра, В.И. Мухиной, Н.А. Андреева. Эстетические идеалы красоты человека. XX век, отличительные черты одежды. Влияние исторической прически на современную. Развитие моды в прическах. Высокая мода. 20-е годы. Женская прическа: короткая стрижка, прическа типа «панк», «под фокстрот», «полька», укладки. Мужские прически: Короткая стрижка бороды, усы, бакенбарды.

Тема 9.3. Стили и направления в искусстве середины, второй половины XX века. Абстракционизм — ведущее формалистическое течение в искусстве XX в. Геометрический абстракционизм Малевича и Мондриана. Роль Кандинского в формировании принципов абстрактного искусства. Новое ответвление — ташизм и утверждение в искусстве абсолютного произвола (на примере произведений Поллока). Поп-арт («массовое» искусство) и оп-арт — новые формалистические течения. Прогрессивное искусство Западной Европы и Америки. Демократические направления в искусстве как отражение идеологии возросшего пролетарского движения. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на прогрессивную культуру Европы и Америки. Пабло Пикассо и его место в искусстве XX в. Гуманистическая основа его творчества. Сочетание правдивости и обостренного восприятия действительности с драматизмом и эмоциональной силой в произведениях Кете Кольвиц. Высокий гуманизм и темперамент работ Франса Мазерееля («Расстрел», «Сирена»). Успехи монументальной французской скульптуры. Поиски выразительности в традициях прошлого, стремление придать образам высокое напряжение в работах Антуана Бурделя («Стрелок Геракл», «Сафо», «Победа»). Творчество Аристида Майоля, его намерения выразить гуманистический идеал и высокое чувство красоты («Помона», «П. Сезанн», «Река»), Лаконичность пластики Шарля Деспю. Французский реалистический пейзаж и его ведущие представители. Мечтательный, лирический характер произведений Мориса Утрилло («Улица на Монмартре»). Поэзия современного города, запечатленная в тонких по настроению и красочно-изысканных работах Альбера Марке («Габсбургский порт», «Везувий»). Прогрессивное искусство США. Героические пейзажи Рокуэлла Кента, посвященные северной природе. Особенности работ Кента: обобщенные крупные планы, монументальные цветовые отношения, строгая уравновешенность композиции. Монументальная живопись Мексики и выражение в ней идей борьбы против национального угнетения, за социальное освобождение трудящихся. Фрески Диего Риберы, посвященные истории Мексики, борьбе народа за независимость. Напряженность образного языка в работах Давида Альфаро Сикейроса: энергичная моделировка фигур, динамика пространственных построений. Неореализм, его происхождение и антифашистская направленность. Социальная острота и эмоциональная яркость произведений французских неореалистов Андре Фужерона и др. Ре-нато Гуттузо как наиболее яркий представитель итальянской школы экспрессионизма. Его произведения («Рокко у патефона», «Пляж», «Девушка, поющая «Интернационал»»). Реалистическая скульптура Джакомо Манцу («Кардинал» и рельефы для Врат смерти собора Св. Петра в Риме).

Тема 9.4. Советское искусство середины и второй половины XX века. Великая Отечественная война и её отражение в советском искусстве. Живопись, графика. «Окна ТАСС», деятельность Кукрыниксов. Живопись

батальная и жанровая: А- А. Дейнека, С. В. Герасимов, Б. Нелинский. Творчество А. А. Пластова («Сенокос», «Весна», «Фашист пролетел»). Скульптурные портреты, памятники героям войны. Творчество В. И. Мухиной, С.Т. Коненкова. Архитектура. Восстановление разрушенных городов, типовые постройки. Научно - техническая революция и Эстетические дискуссии 50-х - 60-х годов. Отношение к «перестройке». 20-й съезд КПСС и его влияние на развитие искусства. Художественная выставка в Манеже (Москва) 1962 год и ее разгром. Живопись «шестидесятников». Объединение художников. Архитектура. Градостроительство, создание новых жилых районов, новые очереди метрополитенов, высотные здания. 90-е годы XX века. Раскрепощение общества и культуры. Тысячелетие крещения Руси. Живопись. Многообразие и самобытность художественных школ, поиск новых точек зрения. Разнообразие тем и стилевых направлений. Реализм. Авангард. Творчество И. Глазунова, А. Шилова, О. Булгаковой и другие. Виртуальное искусство. Выставки художников в Манеже, в салонах, галереях. Женские прически 1930-х – 1940-х годов: преобладание короткой стрижки, укладки, косы, обручи, заколки. Мужские прически: «под бокс», «под полубокс», бороды, усы. Косметические средства. Вторая половина XX века. Женские прически: быстрая смена силуэтов, стрижки, горячая и холодная укладка, парики, шиньоны, косы, локоны, осветление волос. Мужские прически: особенности стрижки, разнообразие проборов, бороды, усы, бакенбарды, парики, осветление и окраска волос. Головные уборы, украшения, косметические средства; косметические кабинеты, институты «красоты, салоны». Международные конкурсы. Журналы.

Раздел X. Сценография. История декорационного искусства.

Тема 10.1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия. Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писанных декораций. Устройство театра (орхестра, сена, места для зрителей – театрон). Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на педжентах. Театр средневековья – литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления. Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г. Мауро, Ф. Сантурини, К. Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации XVII–XVIII вв. Завоевания сценического искусства XVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв. Реформа костюма, грима, мимики,

жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля.

Тема 10.2. Эволюция русского театрально-декорационного искусства. От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины XIX в. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры. Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани. Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической мысли. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в. Музыкальный театр как сфера развития декораций. Театрально-декорационное искусство 60–70-х гг. XIX в. Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского репертуара на сцене. Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, архитекторов. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич. Работы А. Аппиа, Г. Крега.

Тема 10.3. «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра. Сценография в императорских театрах в начале XX в. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева. Утверждение нового направления в театральной декорации на государственных (императорских) сценах. Творчество К. Коровина и А. Головина. Мировая слава русской театральной декорации. «Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир искусства». Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ. В. Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907–1917 гг. Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Гала-спектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические спектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди. Отечественное

театрально-декоративное искусство с 1917 г. до настоящего времени. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное искусство. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов. Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг. Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

Раздел XI. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ.

Тема 11.1. Техника сцены. Основная терминология. Основные части сцены. Сцена – коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены – отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены – занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», боковики, половики, станки. Типы сцен – обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Типы декораций – мягкие, строенные, живописно-объемные. Система оформления – кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спектакля». Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонизировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты

перестановок, выписка водящих. Электронное стекло – средство световой сценографии.

Тема 11.2. Виды декораций и пространственное устройство сцены.

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъём. Задник. Полиспаг. Штанкетный подъём. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа. Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах – фурки.

Тема 11.3. Технология художественного оформления спектакля.

Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы. Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театра. Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опера, балет, цирк, эстрада). Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим. Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз». Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.

Тема 11.4. Работа режиссера с художником. Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве. Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.).

Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

В данном разделе приведены планы семинарских занятий по разделам, темам, которые наряду с лекционным материалом предполагают самостоятельное изучение студентами. Материалы данного раздела призваны помочь в организации самостоятельной работы студентов и дать конкретные методические указания по освоению определенных тем дисциплины «Изобразительное искусство, сценография и история костюма».

Семинар № 1

Раздел I. Тема Искусство и культура Античности.

Вопросы:

1. Периоды развития искусства Древней Греции
2. Древнегреческая мифология
3. Гуманистический характер древнегреческого искусства
4. Особенности древнеримской архитектуры
5. Древнеримский скульптурный портрет
6. Сходство и различие древнегреческого и древнеримского искусства
7. Эстетический идеал красоты Древней Греции и Древнего Рима

Литература

1. Ильина, Т. В. История искусства западной Европы. От античности до наших дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03311-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/46694ABC-134E-493E-A829-EB9427EF1612.
2. Большакова, Л.З. Искусствоведение: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 139 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63816>. — Загл. с экрана.

Семинар 2

Раздел II. Тема 2.3. Готическое искусство. Костюм.

Вопросы:

1. Конструктивные особенности готической архитектуры (на примере одного из памятников: Миланский собор, Кельнский собор, Шартрский собор)
2. Средневековый замок
3. Бургундская мода XV века

Литература:

1. Ильина, Т. В. История искусства западной Европы. От античности до наших дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. :

Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03311-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/46694ABC-134E-493E-A829-EB9427EF1612.

2. Хамматова, В.В. История костюма, текстильного и ювелирного искусства. Часть I: учеб. пособие / А. И. Салимова, Ф. С. Шарифуллин, В. В. Хамматова. — Казань.: КГТУ, 2007 — 71 с. — ISBN 978-5-7882-0664-6

Семинар 3

Раздел III. Тема 3.2. Искусство и костюм Северной Европы.

Вопросы:

1. Отличительные особенности искусства Северного Возрождения.
2. Творчество П. Брейгеля Старшего (жанровые картины, особенность трактовки пейзажа, связь с народной культурой)
3. Костюм Германии (костюм ландскнехтов)

Литература:

1. Ильина, Т. В. История искусства западной Европы. От античности до наших дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03311-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/46694ABC-134E-493E-A829-EB9427EF1612.
2. Гнедич, П.П. История искусства с древнейших времен [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 500 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32036>. — Загл. с экрана.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусства западной Европы. От античности до наших дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03311-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/46694ABC-134E-493E-A829-EB9427EF1612.
2. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения руси до начала третьего тысячелетия : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05213-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1EBDA577-9793-42A6-9506-E16A04BBF624.
3. Большакова, Л.З. Искусствоведение: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :

ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 139 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63816>. — Загл. с экрана.

4. Хамматова, В. В. История костюма, текстильного и ювелирного искусства. Часть 1 : учеб. пособие / А. И. Салимова, Ф. С. Шарифуллин, В. В. Хамматова .— Казань : КГТУ, 2007 .— 71 с. — 72 с. — <https://rucont.ru/efd/227690> ISBN 978-5-7882-0664-6

5. История костюма : учебное пособие / Е.Б. Зарошин .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012 .— 114 с. <https://rucont.ru/efd/213302>

6. Литвинов, Г.В. Сценография : Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2013 .— 184 с. — <https://rucont.ru/efd/243572> ISBN 978-5-94839-388-9

Дополнительная литература

1. Авдеева, В.В. Зарубежное искусство XX века. Архитектура: учеб. пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/98503>. — Загл. с экрана.

2. Муртазина, С.А. История искусства XVII века: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2013. — 116 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73274>. — Загл. с экрана.

3. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90831>. — Загл. с экрана.

4. Цветкова, Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2010. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93169>. — Загл. с экрана.

5. Гнедич, П.П. История искусства с древнейших времен [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 500 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32036>. — Загл. с экрана.

6. Дворжак, М. История искусства как история духа [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 369 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/51636>. — Загл. с экрана.

7. Авдеева, В. В. Зарубежное искусство XX века: архитектура: учебное пособие для вузов / В. В. Авдеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 110 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03664-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CA5FFE1D-1E81-4299-B766-B997537E3717.

8. Агратина, Е. Е. Искусство XX века: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Агратина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04737-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-1C3046F0AF50.

2. Методические рекомендации преподавателю

Цели изучения курса, основное его содержание, методология, значение терминов раскрываются в лекциях. Главная задача семинарских занятий, а также самостоятельной работы – сформировать у студентов способность к самоорганизации, навык работы с большим объемом литературы и проверить теоретическую подготовку будущих специалистов.

Трудности в освоении курса Изобразительное искусство, сценография и история костюма связаны с тем, что он вбирает в себя три дисциплины. Большой объем курса, охватывающий длительный временной период, ставит перед преподавателем сложную задачу. Прежде всего стоит продумать планирование курса. Из трех дисциплин, составляющих данный курс, определяющей и направляющей является Изобразительное искусство, поэтому ей уделяется большее количество времени в прохождении.

Успешное овладение курсом во многом определяется активной работой студента на семинарских занятиях, а также в выполнении домашней контрольной работы. Данные виды работ преследуют несколько целей: проверку самостоятельной работы студентов, достижение глубокого понимания и усвоения наиболее сложных и важных тем курса, знакомство с основными теоретическими трудами по данному разделу, привлечение внимания студентов к отдельным спорным вопросам искусства и сценографии.

Основным видом работы является домашняя контрольная работа, которая служит формой проверки знаний, полученных на лекциях. А также демонстрирует способность студента к поиску, сбору, анализу и интерпретации информации.

Интерактивные методы обучения по дисциплине

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе Изобразительное искусство, сценография и история костюма необходимо применять интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

В педагогической науке и практике к интерактивным методам обучения традиционно относят следующие: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. Практически каждый их перечисленных методов может быть использован в процессе освоения дисциплины Изобразительное искусство, сценография и история костюма, однако наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике данного курса являются методы дискуссии с элементами ролевого и игрового моделирования, групповой работы с иллюстративным материалом.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении семинаров.

При подготовке к семинару в форме дискуссии необходимо определить общую тему семинара, распределить тематические рубрики для подготовки материала (сообщений, докладов) между конкретными студентами, установить порядок и регламент выступлений участников. В ходе семинара все обучающиеся заслушивают докладчиков, а затем происходит обсуждение выступлений в форме дискуссии. Возможно и другое построение учебной дискуссии, при котором все обучающиеся в группе готовят выступления по всем тематическим рубрикам семинара, а затем происходит общее обсуждение в форме дискуссии. Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Дискуссия может быть организована с элементами *игрового и ролевого моделирования*. При этом группа студентов делится на подгруппы, выполняющие различные (как правило, противоположные) роли, например, докладчиков и оппонентов, новаторов и ретроградов, защитников и критиков и пр. Группы студентов, занимающие в дискуссии противоположные позиции и выполняющие различные роли, должны использовать все имеющиеся знания, умения и навыки для научного обоснования и отстаивания своей профессиональной позиции, аргументации высказанных мыслей с целью переубеждения оппонентов.

3. Методические рекомендации студентам

Данная часть программы адресована студентам и призвана оказать методическую помощь в самостоятельной работе по освоению теоретического материала и выполнению практических заданий в курсе Изобразительное искусство, сценография и история костюма.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 52.03.01 Изобразительное искусство, сценография и история костюма, курс Изобразительное искусство, сценография и история костюма рассчитан на 24 часа аудиторной работы. Самостоятельная работа студентов, согласно общей трудоемкости предмета, занимает 264 часа. Основными ее формами являются:

- подготовка к семинарским занятиям;
- выполнение домашней контрольной работы;
- конспектирование теоретических материалов по темам, предназначенным для самостоятельного изучения;
- подготовка к зачету.

В соответствии с названными формами работы построена предлагаемая часть программы по дисциплине Изобразительное искусство, сценография и история костюма.

В разделе 1.2.4 «Содержание семинарских занятий» приведены планы семинарских занятий и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. При подготовке к семинарам нужно использовать всю рекомендованную литературу и строить ответ строго в соответствии с планом, стараясь ответить на все поставленные в нем вопросы. Проведение семинара возможно в нескольких формах. Наиболее распространен вариант, при котором к семинару готовится вся группа, а само семинарское занятие проходит в форме дискуссии. Другой вариант проведения семинара предполагает заранее подготовленные выступления нескольких студентов, которые в процессе семинара комментируются и дополняются остальными студентами.

В разделе 4 представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения текущего контроля включает типовые образцы практических заданий (выступления на семинарах, конспектирование материалов по темам для самостоятельного изучения). Также здесь приведены критерии оценивания практических работ, содержательные значения оценочных показателей.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включают в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;
- задания для контрольных работ;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при проведении промежуточного контроля, а именно: характеристика структуры задания к зачету; критерии оценки ответа на зачете, шкалы оценивания ответа на зачете;
- перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине;

