

Министерство культуры Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
учебных заведений и кадров
Министерства культуры
Республики Беларусь

ИСТОРИЯ ВСЕМИРНОГО И БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА

для учреждений, обеспечивающих получение среднего
специального образования в области культуры и искусства
по специальности 2-15 01 01 «Живопись»,
2-15 01 03 «Скульптура»,
2-15 02 01 «Декоративно-прикладное искусство»,
2-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)»

Минск • 2008

Составитель Лисовская Е. И., преподаватель учреждения образования «Витебское государственное училище искусств»

Рецензент Шунейко Е. Ф., доцент кафедры истории и теории искусств учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»

*Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии
УО «Витебское государственное училище искусств»
(протокол № 2 от 26.09.2007 г.)*

© Составление. Лисовская Е. И., 2008
© Оригинал-макет. БГУКиИ, 2008

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение дисциплины «История всемирного и белорусского искусства» — важное звено в профессиональной подготовке учащихся. Нацеленная на воспитание творчески активной личности, дисциплина рассматривает общие закономерности развития разных видов изобразительного искусства и архитектуры, учитывая характер эпохи.

Изучение дисциплины дает возможность учащимся ознакомиться с систематизированной информацией о памятниках истории, культуры и искусства, архитектуры, приобщиться к мировому и отечественному культурному наследию, способствует развитию у учащихся художественного вкуса.

Программа дисциплины «История всемирного и белорусского искусства» рассчитана на период обучения со II по IV курсы включительно, т. е. в рамках шести семестров. Программа подготовлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом и типовым учебным планом специальностей «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн (по направлениям)».

Программа включает основные разделы истории всемирного и белорусского искусства. Материал расположен в хронологическом порядке от первобытного искусства и до искусства XX — начала XXI в. включительно. Все разделы программы имеют общий принцип построения материала, цель которого — сформировать у учащихся целостную картину исторического развития искусства.

Задачи курса:

— дать учащимся определенную систему знаний по истории всемирного и белорусского искусства; сформировать навыки и умения в области искусствоведческой деятельности, раскрыть перед учащимися наиболее важные закономерности развития всемирного искусства; помочь овладеть языком

искусства, научить пользоваться полученными знаниями в процессе обучения и в профессиональной деятельности; научить воспринимать и анализировать явления, относящиеся к сфере художественной культуры;

— создавая условия для приобщения учащихся к шедеврам мирового искусства, обогатить их духовный мир, развивать способность и стремление воспринимать художественную культуру.

Программой предусматривается изучение теоретических основ истории искусства с обязательным анализом произведений искусства. Порядок изучения материала в пределах каждой темы планируется самим преподавателем с учетом общих дидактических требований, таких как:

— реалистическая направленность, связь с жизнью, народными художественными традициями;

— единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся;

— учет возрастных особенностей учащихся, сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;

— разнообразие видов работы, заданий.

Предложенная программа является типовой, и на ее основе учреждение образования может разрабатывать рабочую учебную программу. Предметно-цикловые комиссии могут вносить изменения и дополнения в тематические планы, а также в содержание разделов и тем, однако общее количество часов, отведенное на предмет типовыми учебными планами, должно быть сохранено.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема	Количество часов	
	«Живопись», «Скульптура», «ДПИ»	«Дизайн» (по направлениям)
1	2	3
II КУРС	70	70
Введение	2	2
Раздел 1. Искусство Древнего Мира	10	10
1.1. Происхождение искусства. Искусство первобытного общества	2	2
1.2. Искусство Древнего Египта	4	4
1.3. Искусство Малой Азии	2	2
Раздел 2. Искусство античности	18	18
2.1. Общая характеристика античного искусства	2	2
2.2. Эгейское искусство	2	2
2.3. Искусство Древней Греции. Гомеровский период (XI — VIII вв. до н. э.). Архаика (VII — VI вв. до н. э.)	2	2
2.4. Искусство Древней Греции. Классика (V — IV вв. до н. э.)	2	2
2.5. Искусство Древней Греции. Эллинизм (конец IV — I в. до н. э.)	2	2
2.6. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков	2	2
2.7. Искусство Древнего Рима. Период Римской республики (конец IV — I в. до н. э.)	2	2
2.8. Искусство Древнего Рима. Период Римской империи (I — IV вв.)	2	2
2.9. Искусство раннего христианства (IV — V вв.)	2	2

1	2	3
Раздел 3. Искусство Средневековья (Византия, Западная Европа)	12	12
3.1. Общая характеристика искусства Средневековья в Западной Европе	2	2
3.2. Искусство Византии и византийского мира (V — XV вв.)	2	2
3.3. Искусство раннего Средневековья. Дороманское искусство (V — IX вв.)	2	2
3.4. Романское искусство XI — XII вв. (Франция, Германия, Италия)	2	2
3.5. Готическое искусство XIII — XV вв. (Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия)	4	4
Раздел 4. Искусство Древней Руси	12	12
4.1. Общая характеристика древнерусского искусства и искусства восточных славян	2	2
4.2. Искусство Киевской Руси (IX — XII вв.)	2	2
4.3. Искусство русских земель периода феодальной раздробленности (XI — XV вв.). Искусство Новгородского и Псковского княжеств	2	2
4.4. Искусство русских земель (XII — XIII вв.). Искусство Владимиро-Суздальского княжества	2	2
4.5. Искусство русских земель (XIV — XV вв.). Искусство Москвы	2	2
4.6. Искусство русского государства (XVI — XVII вв.)	2	2
Раздел 5. Искусство древне-белорусских земель	14	14
5.1. Общая характеристика искусства древнебелорусских земель	2	2

1	2	3
5.2. Искусство белорусских земель (IX — первая половина XIII вв.)	2	2
5.3. Архитектура, градостроительство и оборонительное зодчество белорусских земель (IX — первая половина XIII в.)		
5.4. Монументальная живопись, иконопись белорусских земель (IX — первая половина XIII в.)	2	2
5.5. Книжное искусство, миниатюра рукописей белорусских земель (IX — первая половина XIII в.)	2	2
5.6. Скульптура и декоративно-прикладное искусство белорусских земель (IX — первая половина XIII в.)	2	2
5.7. Систематизация и обобщение полученных знаний	2	2
III КУРС	104	70
Раздел 6. Искусство эпохи Возрождения	42	26
6.1. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения	2	2
6.2. Искусство итальянского Возрождения	4	2
6.3. Период Проторенессанса в итальянском искусстве	4	2
6.4. Период Раннего Возрождения в итальянском искусстве	4	2
6.5. Периоды Высокого и Позднего Возрождения в итальянском искусстве	6	4
6.6. Искусство венецианского Возрождения	6	4

1	2	3
6.7. Искусство северного Возрождения. Искусство Нидерландов	6	4
6.8. Искусство Возрождения в Германии, Франции	6	4
6.9. Искусство маньеризма	4	2
Раздел 7. Искусство Западной Европы Нового Времени	20	12
7.1. Общая характеристика искусства Западной Европы XVII в.	2	2
7.2. Искусство Италии XVII в.	4	2
7.3. Искусство Испании XVII в.	4	2
7.4. Фламандское искусство XVII в.	4	2
7.5. Голландское искусство XVII в.	4	2
7.6. Искусство Франции XVII в.	2	2
Раздел 8. Искусство Западной Европы эпохи Просвещения	8	8
8.1. Общая характеристика искусства Западной Европы XVIII в.	2	2
8.2. Искусство Франции XVIII в.	2	2
8.3. Искусство Италии XVIII в.	2	2
8.4. Искусство Англии XVIII в.	2	2
Раздел 9. Искусство Западной Европы XIX в.	18	12
9.1. Общая характеристика искусства Западной Европы XIX в.	2	2
9.2. Ампи́р. Революционный классицизм	6	4
9.3. Романтизм. Реализм	4	2
9.4. Импрессионизм. Неоимпрессионизм. Постимпрессионизм.	6	4

1	2	3
Раздел 10. Художественные направления и стили в искусстве Западной Европы и Америки конца XIX — начала XX в.	6	4
10.1. Общая характеристика искусства Западной Европы и Америки конца XIX — начала XX в.	2	2
10.2. Модерн	4	2
Раздел 11. Белорусское искусство второй половины XIII — XVI в.	10	8
11.1. Общая характеристика белорусского искусства второй половины XIII — XVI в.	2	1
11.2. Архитектура Беларуси второй половины XIII — XVI в. Оборонительное зодчество.	2	2
11.3. Живопись и графика Беларуси второй половины XIII — XVI в.	2	2
11.4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Беларуси второй половины XIII — XVI в.	2	2
11.5. Систематизация и обобщение полученных знаний	2	1
IV КУРС	104	104
Раздел 12. Русское искусство XVIII в.	12	12
12.1. Общая характеристика русского искусства XVIII в.	4	4
12.2. Русское искусство первой половины XVIII в.	4	4
12.3. Русское искусство второй половины XVIII в.	4	4

1	2	3
Раздел 13. Русское искусство XIX — начала XX в.	24	24
13.1. Общая характеристика русского искусства XIX в.	6	6
13.2. Русское искусство первой половины XIX в.	6	6
13.3. Русское искусство второй половины XIX в.	6	6
13.4. Русское искусство конца XIX — начала XX в.	6	6
Раздел 14. Искусство Беларуси XVII — XVIII вв.	14	14
14.1. Общая характеристика искусства Беларуси XVII — XVIII вв.	2	2
14.2. Архитектура Беларуси XVII — XVIII вв.	4	4
14.3. Живопись и графика Беларуси XVII — XVIII вв.	4	4
14.4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Беларуси XVII — XVIII вв.	4	4
Раздел 15. Искусство Беларуси XIX — начала XX в.	14	14
15.1. Общая характеристика искусства Беларуси XIX — начала XX в.	2	2
15.2. Архитектура Беларуси XIX — начала XX в.	4	4
15.3. Живопись и графика Беларуси XIX — начала XX в.	4	4
15.4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Беларуси XIX — начала XX в.	4	4

1	2	3
Раздел 16. Искусство Новейшего Времени	38	38
16.1. Общая характеристика искусства Новейшего Времени	2	2
16.2. Течения и направления в искусстве Западной Европы и Америки XX — начала XXI в.	6	6
16.3. Общая характеристика советского искусства	4	4
16.4. Советское искусство периода Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Искусство 1920 — 1930-х гг.	4	4
16.5. Белорусская национальная художественная школа	4	4
16.6. Советское искусство в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945) и послевоенный период. Искусство Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период	4	4
16.7. Советское искусство 1960 — 1980-х гг. Искусство Беларуси 1960 — 1980-х гг.	4	4
16.8. Советское искусство и искусство конца XX — начала XXI в.	4	4
16.9. Современное изобразительное искусство Беларуси	4	4
16.10 Систематизация и обобщение полученных знаний	2	2
Итого:	278	244

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

II КУРС

Введение

Цели и задачи курса. Понятие «искусство». Роль искусства в жизни общества. Виды искусства: пространственные (пластические), временные, синтетические (пространственно-временные). Архитектура и изобразительное искусство. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Жанры изобразительного искусства. Охрана и восстановление памятников искусства.

РАЗДЕЛ 1. Искусство Древнего Мира

1.1. Происхождение искусства.

Искусство первобытного общества

Происхождение искусства. Связь искусства с трудовой деятельностью, верованиями и обрядами древних людей. Отличительные черты первобытного искусства. Искусство палеолита, мезолита, неолита, медно-бронзового века. Своеобразие первобытного реализма. Особенности сюжетных композиций, схематизация, стилизация. Пещерная живопись (пещеры Альтамира, Ляско, Монтеспан и др.). Скульптура (палеолитические Венеры). Архитектура (городища, крепости, мегалиты). Декоративно-прикладное искусство (мелкая пластика, орнамент).

1.2. Искусство Древнего Египта

Переход от первобытного строя к рабовладельческому. Появление классов, письменности, специализация ремесел, профессионального искусства. Особенности и периодизация искусства Древнего Египта. Додинастический период. Раннее царство. Появление ранних элементов религии, создание пантеона богов, связь искусства с магическими обрядами, культовыми представлениями людей. Культовое зодчество (гробницы-мастабы), керамика, мелкая пластика (плита фараона Нармера). Древнеегипетский канон. Древнее царство. Монументальная ар-

хитектура (ступенчатая пирамида фараона Джосера в Саккаре, ансамбль в Гизе). Скульптура Древнего царства — неотъемлемая часть архитектуры. Реалистичность скульптуры. Скульптурный портрет (парный скульптурный портрет принца Рахотепа и его супруги Нефрет, Большой Сфинкс, статуя фараона Хефрена, деревянная статуя вельможи Каапера, статуя писца Каи). Рельефные изображения и их особенности («Зодчий Хесира», «Жертвоприношение», «Охота на гиппопотамов»). Декоративно-прикладное искусство, мелкая пластика. Среднее царство. Новое объединение Египта под властью Фив. Особенности искусства. Новые формы в архитектуре (храм-усыпальница фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри, заупокойные комплексы фараонов Аменемхета II и Сенусерта III в Дашуре, заупокойный комплекс фараона Аменемхета III в Хаваре). Рост реалистических тенденций в скульптурном портрете (портреты Сенусерта III и его сына Аменемхета III). Мелкая пластика, ювелирное искусство. Избавление от старых канонов в искусстве росписи гробниц. Новое царство. Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Пышность, декоративность искусства. Храмовое строительство (поминальный ансамбль царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, фиванские храмы, храмы в Карнаке и Луксоре). Динамика, торжественность скульптуры и росписей храмов. Новые темы, сюжеты, образы в искусстве. Амарнский период (скульптурные портреты Эхнатона (Аменхотепа IV) и его жены Нефертити, золотая маска Тутанхамона). Искусство эпохи Рамсеса II (скальный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле в Нубии, рельеф «Плакальщицы», «Колоссы Мемнона»). Позднее время. Холодный, официальный стиль в искусстве саисского периода и влияние эллинистической культуры во время правления А. Македонского.

1.3. Искусство Малой Азии

Исторические условия формирования искусства Малой Азии. Влияние религиозного мировоззрения на развитие зодчества и изобразительного искусства. Особенности искусства народов Двуречья. Периодизация искусства. Искусство шумеро-аккадского периода. Монументальные храмы на высокой платформе (Белый храм и Красное здание в Уруке). Своеобразный тип культовых построек — зиккурат. Шумерская скульптура.

Гончарное искусство. Глиптика. Ювелирное искусство. Ассирийско-вавилонское искусство и искусство Нововавилонского царства (комплекс рельефов дворца Ашурнасирпала II, крылатые быки — шеду, стела царя Хаммурапи, ворота богини Иштар, дворцы, Вавилонская башня и висячие сады Навуходоносора).

РАЗДЕЛ 2. Искусство античности

2.1. Общая характеристика античного искусства

Античное искусство — фундамент европейского искусства. Особенности античного искусства. Античная мифология и ее роль в искусстве. Основные достижения в области античного искусства. Гуманистический характер искусства. Периодизация античного искусства. Возникновение христианства. Раннехристианское искусство как связующее звено между античной и средневековой традицией.

2.2. Эгейское искусство

Особенности эгейской культуры и искусства. Эгейская (крито-микенская) культура — предшественница античного искусства. Архитектура (архитектурный комплекс Кносского дворца на острове Крит («Лабиринт»), Микенский акрополь). Фресковая живопись, вазопись. Мелкая пластика, искусство керамики.

2.3. Искусство Древней Греции. Гомеровский период (XI — VIII вв. до н. э.). Архаика (VII — VI вв. до н. э.)

Исторические условия формирования искусства Древней Греции. Особенности искусства Древней Греции. Периодизация искусства. Гомеровский период. Храмовое строительство. Гончарное ремесло. Геометрический стиль и роль орнамента в декоре гончарных изделий (дипилонские вазы). Скульптура мелкой пластики из терракоты, слоновой кости, бронзы. Освоение греками побережья Средиземного моря. Формирование античного полиса — города-государства. Пантеон греческих богов. Характеристика и особенности искусства архаики. Главная роль архитектуры. Достижения в области архитектуры. Классический греческий храм и его роль в развитии мировой архитектуры. Типы греческих храмов: «храм в антах», «протиль», «амфипротиль»,

«периптер» (храмы Аполлона в Коринфе, Посейдона в Пестуме, Артемиды в Эфесе, Геры на о. Самос и др.). Ордер и особенности ордерной системы. Типы ордеров: дорический, ионический, коринфский. Изобразительное искусство архаики — основа для развития искусства классики и эллинизма. Круглая скульптура, рельеф. Канон в изображении человеческой фигуры (архаические изображения курсов, кор). Прикладное искусство и живопись. Чернофигурная вазопись (роспись амфоры с изображением Аякса и Ахилла, играющих в кости). Краснофигурная вазопись (работы Евтимида, Евфрония).

2.4. Искусство Древней Греции. Классика (V — IV вв. до н. э.)

Борьба Греции против Персидской державы и становление демократии в греческих городах-государствах. Особенности искусства классики. Периоды классики: ранняя, высокая и поздняя. Ранняя классика. Строгий стиль. Храм Зевса в Олимпии. Архитектура и скульптура храма. Высокая классика. Ансамбль афинского Акрополя. Поздняя классика. Черты трагизма в искусстве поздней классики. Образ совершенного человека в древнегреческой классической скульптуре. Работы Мирона, Поликлета, Фидия, Скопаса, Праксителя, Леохара, Лисиппа.

Фресковая живопись, вазопись.

2.5. Искусство Древней Греции. Эллинизм (конец IV — I в. до н. э.)

Великие завоевательные походы А. Македонского и их роль в объединении народов и культур. Особенности искусства эллинизма. Градостроительство с рациональной планировкой. Связь архитектуры и скульптуры (Пергамский акрополь, «Пергамский алтарь Зевса»). Виды искусства, связанные с украшением зданий: мозаика, декоративная скульптура, расписная керамика. Круглая, жанровая скульптура, рельеф, мелкая пластика («Ника Самофракийская», «Венера Милосская», «Лаокоон», «Афродита и Пан», «Камея Гонзага»).

2.6. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков

Римское искусство как высшее достижение и итог развития древнего искусства. Особенности искусства Древнего Рима.

Господство древнегреческой школы и влияние местных традиций на развитие римского искусства. Периодизация искусства. Искусство этрусков. Характеристика и особенности этрусского искусства. Храмовая, погребальная, жилищная архитектура. Изобразительное искусство: мемориальная пластика, роспись гробниц, гончарное искусство (черная керамика), бронзовая скульптура («Капитолийская волчица»), ювелирное искусство.

2.7. Искусство Древнего Рима.

Период Римской республики (конец IV — I в. до н. э.)

Особенности искусства Римской республики конца IV — I в. до н. э. Достижения римлян в архитектуре. Храмовая архитектура («псевдопериптер», «ротонда»), общественная архитектура (форумы, термы, акведуки, дороги, мосты, базилики), жилищное строительство (виллы, особняки). Элементы греческого и этрусского искусства в архитектуре. Скульптура и этапы ее развития. Мемориальная пластика. Монументальная скульптура. Портретная пластика (бронзовый бюст римлянина — портрет первого консула Брута, бронзовая статуя оратора в тоге («Тогатус»), портреты исторических деятелей Цицерона, Цезаря, Помпея и др.). Инкрустационный стиль в настенной живописи.

2.8. Искусство Древнего Рима.

Период Римской империи (I — IV вв.)

Особенности искусства периода Римской империи (I — IV вв.). «Золотой век» римской культуры. Завершение синтеза античной греческой и римской культуры. Размах и великолепие архитектуры (триумфальная арка Тита, Колизей, «храм всех богов» — Пантеон, Форум Траяна). Скульптура (мраморная статуя из Прима Порта «Император Август», «Голова императора Нерона», «Голова императора Веспасиана», «Голова императора Траяна», конная бронзовая статуя Марка Аврелия). Живопись (вазопись, фаюмские портреты, формирование жанра натюр-морта, искусство мозаики).

2.9. Искусство раннего христианства (IV — V вв.)

Особенности искусства раннего христианства. Христианские памятники поздней античности и их значение для искус-

ства Средневековья. Иконография и символика искусства. Фрески катакомб. Круг изображаемых сюжетов, технические приемы. Признание христианства государственной религией (начало IV в.). Церковное строительство. Основные типы храмов (ротонда, крестообразный в плане храм, храм центрического типа). Раннехристианская базилика, ее происхождение, форма и конструкция. Первые христианские храмы — базилики (базилика Святого Петра, церковь Санта Мария Маджоре в Риме). Сооружение мавзолеев.

РАЗДЕЛ 3. Искусство Средневековья (Византия, Западная Европа)

3.1. Общая характеристика искусства Средневековья в Западной Европе

Своеобразие западноевропейской средневековой культуры. Формирование европейских государств, культурной общности народов Европы. Основные черты духовной культуры и искусства Средневековья. Каноны и традиции в христианском искусстве.

3.2. Искусство Византии и византийского мира (V — XV вв.)

Исторические условия формирования искусства Византии и византийского мира в V — XV вв. Значение греческого, римского искусства и христианской религии в формировании византийского искусства. Общие принципы византийского искусства. Периоды развития византийского искусства и их связь с историческим развитием государства. Главный вид искусства — архитектура. Храмовое строительство. Крестово-купольная форма храма. Купольная базилика. Храм Святой Софии в Константинополе. Монументальная живопись (фреска, мозаика). Иконографический канон в росписи храмов. Мозаики храмов в Равенне. Светская тематика мозаик Софийского собора, церкви Сан-Витале в Равенне («Император Юстиниан со свитой», «Императрица Феодора со свитой»). Иконопись и декоративно-прикладное искусство Византии. Книжная миниатюра. Роль Византии в становлении культуры других государств и народов. Общая характеристика искусства стран византийского мира (Болгарии, Сербии, Армении, Грузии и др.).

3.3. Искусство раннего Средневековья. Дороманское искусство (V — IX вв.)

Исторические условия формирования искусства раннего Средневековья в V — IX вв. Особенности искусства раннего Средневековья. Периодизация искусства. Предфеодалный период в развитии искусства. Архитектура (капелла в Аахене). Монументальная живопись. Книжная миниатюра. Мелкая пластика (скульптурные статуэтки из слоновой кости). Ювелирное искусство. Искусство орнамента. «Звериный стиль».

3.4. Романское искусство XI — XII вв. (Франция, Германия, Италия)

Исторические условия формирования искусства XI — XII вв. Особенности романского искусства. Романское искусство в западноевропейских странах (Франция, Германия, Италия). Ведущая роль архитектуры. Строительные приемы и основные стилистические черты романской архитектуры. Замки феодалов, крепости, церкви, монастырские комплексы, городские постройки (ратуши), их крепостной характер. Архитектурные памятники Франции (монастырский ансамбль в Клуэни, церковь Сен-Лазар в Отене, собор Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье), Германии (собор в Вормсе), Италии (Пизанский соборный комплекс). Значение скульптуры в романском храме. Витражная живопись. Иконопись. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство.

3.5. Готическое искусство XIII — XV вв. (Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия)

Исторические условия формирования искусства XIII — XV вв. Расцвет городской культуры и формирование национальных государств. Особенности готического искусства. Периодизация готического искусства (ранняя, зрелая (высокая) и поздняя («пламенеющая») готика). Готическое искусство в Западной Европе (Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия). Архитектура. Основные принципы готической каркасной конструкции. Синтез искусств в готическом храме как единая система, отражающая средневековое представление о мире. Готический собор. Собор Нотр-Дам де Пари (собор Парижской Богоматери) — пример ранней готики. Собор в Шартре (Фран-

ция). Соборы в Кёльне, в Наумбурге (Германия). Собор в Милане (Италия). Гражданское строительство (Дворец дождей в Венеции). Готическая скульптура. Тема мученичества в скульптуре. Витраж. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство. Готическое искусство Центральной Европы (Польша, Чехия). Роль средневекового искусства в истории формирования европейской культуры.

РАЗДЕЛ 4. Искусство Древней Руси

4.1. Общая характеристика древнерусского искусства и искусства восточных славян

Исторические условия формирования искусства Древней Руси. Истоки и традиции русского искусства. Искусство восточных славян. Роль языческих религиозных верований в развитии искусства восточных славян. Археологические данные о самобытном искусстве восточных славян IX — X вв.: збручский идол; бронзовые подвески, украшенные выемчатой эмалью; содержимое клада в селе Мартыновка в устье р. Росси; княжеское курганное погребение «Черная могила» в Чернигове; фибулы, подвески, браслеты, височные кольца, предметы быта, игрушки, посуда, скульптурные изображения из дерева, бронзы, глины, камня и др. Культурная, жилищная и крепостная архитектура. Деревянное зодчество. Формирование древнерусской культуры на основе славянских языческих традиций и христианского искусства Византии. Своеобразие и самобытность древнерусского искусства. Основные периоды развития древнерусского искусства.

4.2. Искусство Киевской Руси (IX — XII вв.)

Исторические условия формирования искусства Киевской Руси. Расцвет Киевского государства. Связь с Византией и Западной Европой. Введение единой государственной религии — христианства и ее значение в формировании искусства. Особенности искусства Киевской Руси. Взаимодействие византийских и местных языческих традиций в искусстве. Монументальность искусства. Культурное зодчество. Церковь Святой Богородицы (Десятинная церковь) — первое каменное сооружение Киева. Основные принципы построения крестово-купольного типа храма и его символика. Софийский собор в Киеве, его

архитектура. Идея синтеза в интерьере Киевской Софии. Мозаики и фрески собора. Система расположения сюжетов на стенах и сводах. Светские сюжеты. Основные технические принципы иконописи. Икона «Владимирская Богоматерь». Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство.

4.3. Искусство русских земель периода феодальной раздробленности (XI — XV вв). Искусство Новгородского и Псковского княжеств

Исторические условия формирования искусства русских земель периода феодальной раздробленности. Формирование новых государств. Особенности искусства этого периода. Своеобразие новгородского общественного строя и новгородской культуры. Новгородская архитектура княжеского периода: Софийский собор, Георгиевский собор Юрьева монастыря. Мужественная красота и монолитность этих сооружений. Архитектура республиканского периода. Классический новгородский тип храма (церковь Спаса на Нередице, церковь Федора Стратилата на Ручью, церковь Спаса на Ильине улице). Роль декора в архитектуре храмов. Новгородская школа станковой живописи. Влияние народного творчества на новгородское искусство. Новгородская икона. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность икон. Мажорное звучание цвета («Иоанн Лествичник, Георгий и Власий», «Никола Липский», «Георгий в житии», «Успение», «Ангел Златы Власы», «Святой Георгий», «Устюжское Благовещение», «Чудо о Флоре и Лавре»). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей («Битва новгородцев с суздальцами», «Молящиеся новгородцы»). Монументальная живопись. Творчество Феофана Грека. Прогрессивное и демократическое искусство Пскова. Культовое строительство (соборы Мирожского монастыря). Псковская живопись (фресковый цикл Мирожского монастыря). Псковская школа иконописи. Оборонительное зодчество. Кремль в Новгороде и Пскове.

4.4. Искусство русских земель (XII — XIII вв.). Искусство Владимиро-Суздальского княжества

Исторические условия формирования искусства русских земель XII — XIII вв. Правление Ю. Долгорукого, А. Боголюбского,

Всеволода Большое Гнездо и их роль в развитии культуры и искусства. Особенности искусства этого периода. Своеобразие Владимиро-суздальской художественной школы. Белокаменное зодчество. Связь русской архитектуры с пейзажем. Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во Владимире. Декор Владимирских храмов. Роль и тематика скульптурного рельефа в оформлении архитектурных сооружений. Светское зодчество (Золотые ворота во Владимире, Боголюбовский дворцовый комплекс). Иконопись. Икона «Дмитрий Солунский».

Ущерб, нанесенный русской культуре татаро-монгольским нашествием.

4.5. Искусство русских земель (XIV — XV вв.) Искусство Москвы

Исторические условия формирования искусства русских земель в XIV — XV вв. Особенности искусства этого периода. Усиление Москвы в конце XIV в. Раннемосковское зодчество. Синтез исканий местных архитектурных школ и своеобразие раннемосковского зодчества. Спасский собор Андроникова монастыря, Успенский собор на Городке в Звенигороде, Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря. Московский Кремль. Московская школа живописи. Древнерусский иконостас. Творчество А. Рублева, Дионисия.

4.6. Искусство русского государства (XVI — XVII вв.)

Исторические условия формирования искусства Централизованного русского государства в XVI — XVII вв. Объединение разрозненных государств в единое русское государство. Особенности искусства этого периода. Перестройка Московского Кремля. Соборы и постройки Московского Кремля. Кремлевские укрепления. Шатровое зодчество (церковь Вознесения в Коломенском). Шатровые храмы XVI — XVII вв. Храм Покрова на рву (собор Василия Блаженного) в Москве, его композиция, декоративная пышность и узорочье. Памятники «нарышкинского барокко». Деревянное зодчество: памятники архитектуры в Кижях. Гражданская архитектура XVII в. Иконопись XVI — XVII вв. Годуновская и строгановская школы иконописи. Творчество С. Ушакова. Парсуна. Высокий уровень развития ремесел и декоративно-прикладного искусства.

Раздел 5. Искусство древнебелорусских земель

5.1. Общая характеристика искусства древнебелорусских земель

Истоки и традиции белорусского искусства. Культура и искусство на территории Беларуси периодов палеолита, мезолита, неолита, бронзового и железного веков. Язычество на Беларуси и его роль в развитии искусства. Семантика орнаментики. Античные находки на территории Беларуси. Керамика и ее особенности. Ювелирные изделия, глиняные прялки, бронзовые украшения.

5.2. Искусство белорусских земель (IX — первая половина XIII в.)

Исторические условия формирования искусства белорусских земель в IX — XI вв. Беларусь в составе Древнерусского государства. Развитие феодальных отношений, введение христианства. Полоцкое и Туровское княжества. Феодальная раздробленность XII — XIII вв. Возникновение удельных княжеств. Культурно-религиозные деятели, просветители Беларуси (Кирилла Туровский, Авраамий Смоленский, Евфросиния Полоцкая), их произведения, деятельность по развитию искусства. Общая характеристика искусства белорусских земель IX — первой половины XIII в. (период раннего Средневековья).

5.3. Архитектура, градостроительство и оборонительное зодчество белорусских земель (IX — первая половина XIII в.)

Особенности архитектуры белорусских земель IX — первой половины XIII в. Детинцы старинных городов (Полоцк, Минск, Друцк, Туров, Пинск и др.). Их особенности, планировка. Новые типы сооружений: княжеские хоромы, церкви, монастыри. Деревянное зодчество. Каменное зодчество. Софийский собор в Полоцке (XI в.). Полоцкая архитектурная школа (собор Спасо-Евфросиньевского монастыря, церкви Бельчицкого монастыря, Витебская Благовещенская церковь). Гродненская архитектурная школа (Борисоглебская церковь). Особенности других древнебелорусских храмов (Новогрудок, Минск, Смоленск и др.). Синтез византийских и западноевропейских черт в древнебелорусских памятниках. Оборонительное зодчество. Строительство башен-донжонов (башня в Каменце, XIII в., Брестская обл.).

5.4. Монументальная живопись, иконопись белорусских земель (IX — первая половина XIII в.)

Особенности искусства белорусских земель IX — первой половины XIII в. Роспись Полоцкой Софии, храмов Спасо-Евфросиньевского монастыря, Пятницкой и Борисоглебской церквей Бельчицкого монастыря, Витебской Благовещенской церкви. Сочетание в них византийского и романского стилей.

Первые иконы на Беларуси. Забота Евфросинии Полоцкой о развитии искусства на Беларуси (икона «Божья Матерь Эфесская (Корсунская)» — дар византийского императора Мануила Комнина (XII в.).

5.5. Книжное искусство, миниатюра рукописей белорусских земель (IX — первая половина XIII в.)

Рукописная книга и ее особенности. Центры рукописания (Полоцк, Туров и др.). Туровское Евангелие (XI в.), Кодекс Гертруды (XI в.) и его миниатюры. Служебник Варлаама Хутынского (XII в.), особенности его оформления. Миниатюры Оршанского Евангелия (XIII в.).

5.6. Скульптура и декоративно-прикладное искусство белорусских земель (IX — первая половина XIII в.)

Отображение языческих воображений в скульптуре. Шахматные фигурки XII — XIII вв. из Лукомля, Гродно, Волковыска и других городов. Иконки и произведения сфрагистики из Полоцка, Минска, Витебска и др. («Константин и Елена», «Петр, Николай и Стефаний», «Рождение Христа» и др.). Декоративно-прикладное искусство. Крест Евфросинии Полоцкой Лазаря Богши. Стекланные и бронзовые изделия (фибулы, бусы, накладки). Гончарство. Ткачество. Вышивка. Произведения западноевропейского искусства, найденные на территории Беларуси.

5.7. Систематизация и обобщение полученных знаний

Художественное мышление эпохи и концепция личности человека в рамках развития искусства. Синтез искусств, соотношение светского и религиозного, народного и профессионального. Формирование и становление профессиональных национальных школ.

III КУРС

РАЗДЕЛ 6. Искусство эпохи Возрождения

6.1. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения

Исторические, экономические и социальные условия эпохи Возрождения. Утверждение светского характера мышления и культуры. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

6.2. Искусство итальянского Возрождения

Исторические условия формирования искусства итальянского Возрождения. Особенности искусства этого периода. Гуманистический характер искусства. Переработка античного наследия в соответствии с требованиями эпохи. Проторенессанс — своеобразный переход от культуры позднего Средневековья к культуре Возрождения.

6.3. Период Проторенессанса в итальянском искусстве

Условия формирования Проторенессанса. Особенности искусства Проторенессанса в Италии. Инкрустационный стиль в архитектуре. Пизанская школа скульптуры. Творчество Никколо Пизано, Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио. Господствующее место настенной живописи. Основоположник Проторенессанса — итальянский мастер Ченни ди Пепо (Чимабуэ). Сиенская школа живописи. Творчество Дуччо ди Буонинсеня, Симоне Мартини Липпо Мемми. Джотто ди Бондоне — основоположник реалистического искусства. Художественная реформа Джотто.

6.4. Период Раннего Возрождения в итальянском искусстве

Условия формирования Раннего Ренессанса. Ранний Ренессанс — время накопления знаний и навыков, решительный поворот к новому, преодоление средневековых традиций. Особенности искусства Раннего Возрождения в Италии. Светский характер архитектуры. Основные типы построек — храм центрально-купольного типа и дворцы аристократии — палаццо. Творчество Филиппо Брунеллески. Самостоятельное значение скульптуры. Творчество Донателло. Главный девиз живо-

писи — «изображать так, как мы видим». Линейная и воздушная перспектива. Флорентийская школа живописи. Творчество Мазаччо, Пьеро дела Франческа и др. Паоло Уччелло — мастер светских картин Раннего Возрождения. Андреа Мантенья — главный представитель ренессансной живописи Северной Италии. Сандро Боттичелли — мастер лирических произведений.

6.5. Периоды Высокого и Позднего Возрождения в итальянском искусстве

Условия формирования Ренессанса. Высокое Возрождение — время наивысшего расцвета искусства Италии. Особенности искусства Высокого Возрождения. Рим — центр архитектуры. Творчество Донато Браманте. Скульптура. Творчество Андреа Верроккьо. Живопись. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Особенности искусства Позднего Возрождения. Универсализм титанов Возрождения.

6.6. Искусство венецианского Возрождения

Исторические условия формирования искусства венецианского Возрождения. Особенности искусства венецианского Возрождения. Праздничный, жизнеутверждающий характер искусства. Повышенная декоративность, праздничность, театральность в архитектуре. Творчество Андреа Палладио. Живопись. Колорит и живописная фактура произведений Джорджоне, Тициана, Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто.

6.7. Искусство северного Возрождения. Искусство Нидерландов

Исторические условия формирования искусства северного Возрождения в странах, находящихся севернее Альп. Особенности искусства северного Возрождения. Сложный и противоречивый характер развития ренессансных тенденций в культурах стран северного Возрождения. Влияние готических традиций на искусство. Особенности исторического и культурного развития Нидерландов. Формирование бюргерской культуры. Реализм в живописи Нидерландов. Творчество Хуберта и Яна ван Эйков. Демократизм творчества Питера Брейгеля Старшего. Творчество Иеронима Босха.

6.8. Искусство Возрождения в Германии, Франции

Исторические условия и особенности формирования искусства Возрождения в Германии и Франции. Искусство Германии периода Реформации. Немецкий гуманизм XVI в. Альбрехт Дюрер и его роль в развитии искусства Возрождения. Творчество Ханса Гольбейна Младшего, Лукаса Кранаха Старшего. Светский жизнерадостный характер искусства Франции. Французская миниатюра. Творчество Жана Фуке. Портреты Франсуа Клуэ. Школа Фонтбло.

6.9. Искусство маньеризма

Исторические условия формирования искусства маньеризма. Особенности искусства маньеризма. Маньеризм — переходный этап от эпохи Возрождения к времени нового общеевропейского художественного стиля — барокко. Этапы развития. Стиль придворного портрета периода маньеризма.

РАЗДЕЛ 7. Искусство Западной Европы Нового Времени

7.1. Общая характеристика искусства Западной Европы XVII в.

Исторические условия развития стран Западной Европы в XVII в. Завершение образования национальных государств. Развитие национальных школ в искусстве. XVII век — эпоха Нового Времени. Особенности искусства Нового Времени. Жанровый характер искусства. Стилиевые направления в искусстве XVII в.: барокко, классицизм, реализм.

7.2. Искусство Италии XVII в.

Исторические условия формирования искусства Италии в XVII в. Особенности искусства Италии этого периода. Итальянское барокко. Основные принципы и направления барокко: церковное, придворное, буржуазное. Архитектура и скульптура итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини. Ансамбль площади св. Петра в Риме. Скульптурные произведения Л. Бернини. Живопись Италии XVII в. Болонская академия братьев Карраччи. Реалистическое направление в итальянской живописи. Творчество Микеланджело Караваджо — основоположника

барокко в живописи. Демократические тенденции и реализм М. Караваджо.

7.3. Искусство Испании XVII в.

Исторические условия формирования искусства Испании в XVII в. Испания как величественное и могущественное государство мира. Особенности искусства Испании этого периода. Народная основа искусства. Архитектура. Скульптура. XVII век — «золотой век» испанской живописи. Испанское барокко. Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов. Расцвет испанской реалистической живописи. Творчество Х. Риберы, Ф. Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо. Творчество Д. Веласкеса. Влияние караваджизма в ранних работах мастера. Глубина, яркость и гуманизм человеческих образов в произведениях Веласкеса.

7.4. Фламандское искусство XVII в.

Исторические условия формирования фламандского искусства в XVII в. Нидерландская революция конца XVI в. и разделение Нидерландов на Голландию и Фландрию. Подчинение Фландрии испанскому абсолютизму. Особенности фламандского искусства этого периода. Фламандское барокко. Архитектура. Скульптура. Жизнерадостность, насыщенность колорита фламандской живописи, развитие реалистических черт в рамках барочной системы. Творчество Питера Пауля Рубенса. Реализм, народность, жизненная сила и стихийная мощь образов П. Рубенса. Творчество Антониса ван Дейка — портретиста XVII в., ученика П. Рубенса. Творчество Якоба Йорданса — художника реалистического направления. Развитие бытового жанра в его искусстве. Натюрморты Франса Снейдерса.

Жанровая живопись Адриана Брауэра.

7.5. Голландское искусство XVII в.

Исторические условия формирования голландского искусства в XVII в. Особенности голландского искусства этого периода. Светская архитектура (бюргерский жилой дом, гидротехнические сооружения, общественные здания). Светский характер, реалистическая направленность и демократизм живописи. Слияние жанров в голландском искусстве XVII в. «Малые голландцы». Голландский реалистический портрет. Бытовой жанр.

Творчество Франса Хальса, Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха. Пейзажная живопись Я. ван Гойена, Я. ван Рейсдаля. Голландский натюрморт. «Завтраки» П. Класа и В. Хеды. «Десерты» В. Кальфа. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна. Гуманизм, демократизм и психологизм его творчества. Портретное творчество Рембрандта.

7.6. Искусство Франции XVII в.

Исторические условия формирования искусства Франции XVII века. Формирование единого французского государства с классической абсолютной монархией. Особенности французского искусства этого периода. Официальное придворное барокко первой половины XVII в. и укоренение принципов классицизма. Архитектура классицизма и влияние на нее итальянского барокко. Дворцовое строительство. Ансамбль Версаля. Регулярный французский парк. Реализм французской живописи. Творчество братьев Антуана, Луи, Матьё Ленен, Жоржа де Латура. Творчество Никола Пуссена — создателя классического направления в живописи. Господствующая роль Франции в развитии декоративно-прикладного искусства. Королевская мануфактура и ее роль. Шпалерное искусство. Ткани, фаянсовое производство, ювелирное искусство.

РАЗДЕЛ 8. Искусство Западной Европы эпохи Просвещения

8.1. Общая характеристика искусства Западной Европы XVIII в.

Исторические условия развития стран Западной Европы в эпоху Просвещения. XVIII в. — заключительный этап перехода от феодализма к капитализму. Просветительское движение и роль искусства в утверждении передовых идей. Особенности искусства эпохи Просвещения. Общациональный характер искусства. Стремление к стилевому единству.

8.2. Искусство Франции XVIII в.

Исторические условия формирования искусства Франции в XVIII в. Франция как центр художественной жизни Европы. Особенности французского искусства XVIII в. Стиль рококо в

архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Ансамбль трех площадей в городе Нанси на востоке Франции (Королевская площадь, площадь Карьер, площадь Станислава). Неоклассицизм в архитектуре. Постройки Парижа. Скульптура. Творчество Ж. Батиста Пегая, Э. Мориса Фальконе, Жана Антуана Гудона. Живопись. Ведущий стиль первой половины XVIII в. — рококо. Творчество Антуана Ватто, Франсуа Буше, Оноре Фрагонара. Реалистическое направление в живописи второй половины XVIII в. Творчество Жана Батиста Симеона Шардена.

8.3. Искусство Италии XVIII в.

Исторические условия формирования искусства Италии в XVIII в. Важнейшие художественные центры Италии XVIII в. — Рим, Венеция. Особенности итальянского искусства XVIII в. Архитектура. Театр «Ла Скала» в Милане. Живопись. Творчество Джованни Батиста Тьеполо — яркого представителя позднего барокко. Новый тип городского пейзажа в творчестве Франческо Гварди.

8.4. Искусство Англии XVIII в.

Исторические условия формирования искусства Англии в XVIII в. Просветительские идеи. Особенности искусства Англии XVIII в. Архитектура. Идеи палладианства в крупных архитектурных ансамблях городских сооружений и вилл Англии. Пейзажный (английский) парк. Живопись и графика. Английский портрет XVIII в. Творчество Джошуа Рейнольдса, Томаса Гейнсборо. Сатирические серии Уильяма Хогарта.

РАЗДЕЛ 9. Искусство Западной Европы XIX в.

9.1. Общая характеристика искусства Западной Европы XIX в.

Исторические условия развития стран Западной Европы в XIX в. Великая Французская революция 1789 — 1799 гг. и пути развития европейской культуры и искусства. Особенности искусства XIX в. Силевые направления искусства.

9.2. Ампи́р. Революционный классицизм

Историческая обусловленность формирования стилей ампи́р и революционный классицизм. Стиль ампи́р первой поло-

вины XIX в. и эклектика в архитектуре второй половины XIX в. Градостроительство. Революционный классицизм Жана Луи Давида. Поиски общественного идеала в античной истории периода борьбы за республику. Пафос революционного призыва. Творчество Жана Энгра.

9.3. Романтизм. Реализм

Историческая обусловленность формирования романтизма и реализма в изобразительном искусстве. Особенности романтизма. Прогрессивный революционный романтизм Франции. Драматизм и эмоциональная насыщенность образов Т. Жерико. Пафос революционной борьбы в картинах Э. Делакруа. Реализм в зарубежном изобразительном искусстве. Многообразие художественных форм реализма, идейные задачи и их художественное воплощение. Критический реализм в искусстве Франции середины и второй половины XIX в. Острая политическая направленность графики О. Домье. Тема крестьянского труда в творчестве Ф. Милле. Лиризм, поэтичность пейзажей К. Коро. Художники-барбизонцы. Г. Курбе — глава реалистической школы живописи. Искусство Испании XIX в. Талант Франсиско Гойи. Выражение в творчестве Ф. Гойи героической борьбы и трагической судьбы испанского народа.

Искусство Англии XIX в. Реалистический пейзаж в Англии. Творчество Д. Констебла, Уильяма Тёрнера. Портретная живопись Англии. Неоклассицизм и романтизм в скульптуре.

9.4. Импрессионизм. Неимпрессионизм. Постимпрессионизм

Историческая обусловленность формирования импрессионизма, неимпрессионизма, постимпрессионизма. Обострение противоречий между передовыми течениями и официальным искусством. Импрессионизм. Особенности живописной манеры импрессионистов. Демократизм тем и сюжетов. Новизна трактовки сюжетов и изобразительных приемов в творчестве Э. Мане. Творчество К. Моне, К. Писсарро, Э. Дега, О. Ренуара. Скульптура импрессионизма. Творчество О. Родена. Неимпрессионизм. Метод разложения сложных тонов на чистые цвета. Пуантилизм. Творчество Ж. Сера, П. Синьяка. Постимпрессионизм. Творчество П. Сезанна, В. ван Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека.

РАЗДЕЛ 10. Художественные направления и стили в искусстве Западной Европы и Америки конца XIX — начала XX в.

10.1. Общая характеристика искусства Западной Европы и Америки конца XIX — начала XX в.

Исторические условия развития стран Западной Европы и Америки конца XIX — начала XX в. Время стремительного технического прогресса. Особенности искусства Западной Европы и Америки этого периода. Культура и искусство декаданса. Противоречия в искусстве рубежа веков и новые творческие искания художников.

10.2. Модерн

Историческая обусловленность формирования модерна. Эстетика символизма и стиль модерн в искусстве конца XIX — начала XX в. Архитектура. Технические открытия, новые материалы и конструкции, методы строительства. Идеи рационализма, конструктивизма, функционализма. Органическая архитектура. Урбанизм и дезурбанизм в градостроительстве. Скульптура. Густав Климт и стиль модерн. Творчество Э. Мунка. Графика Обри Бердсли. Расцвет искусства афиши и плаката. Декоративно-прикладное искусство модерна.

РАЗДЕЛ 11. Белорусское искусство второй половины XIII — XVI в.

11.1. Общая характеристика белорусского искусства второй половины XIII — XVI в.

Исторические условия формирования белорусского искусства второй половины XIII — XVI в. Образование Великого Княжества Литовского. Связи ВКЛ со странами Западной Европы. Общая характеристика белорусского искусства этого периода. Отход от византийских традиций. Влияние на белорусское искусство движений реформации и контрреформации, гуманистической просветительской деятельности Ф. Скорины, Н. Гусовского, А. Римши и др. Утверждение принципов искусства Возрождения. Готика и Ренессанс в белорусском искусстве.

11.2. Архитектура Беларуси второй половины XIII — XVI в. Оборонительное зодчество

Особенности архитектуры второй половины XIII — XVI в. Новая планировка белорусских городов (Брест, Дисна, Несвиж, Быхов, Могилев, Пинск и др.). Традиции зодчества XI — XIII вв. и новые веяния в культовых сооружениях XIII — XVI вв. Черты романского стиля в замковой архитектуре. Оборонительный характер культовых сооружений. Замки в Новогрудке, Лиде, Крево, Гродно и др. Готические черты в архитектуре: храм оборонительного типа в Ишкальде, церкви-крепости в Сынковичах, Маломожейкове, Супрасле. Элементы Ренессанса в монументальном зодчестве. Готико-ренессансные типы сооружений: замки в Мире, Любче, Смольянах; протестантские собрания в Койданово, Осташино, Новом Свержне; Кальвинский реформаторский храм в Сморгони, костел иезуитов в Несвиже.

11.3. Живопись и графика Беларуси второй половины XIII — XVI в.

Особенности живописи и графики второй половины XIII — XVI в. Церковная живопись. Иконопись. Архивные источники. Работа белорусских художников в Польше. Росписи белорусских мастеров в Кракове, Сандомире, Люблине. Иконопись. Брестская школа иконописи. Отход белорусской иконописи от византийских традиций. Иконопись и скульптура. Светская живопись. Формирование белорусских галерей и портретных собраний. Произведения местных мастеров (Навоша, Никифор, Дмитрий Иванович, Апанас Антонович и др.). Центры портретного искусства в Вильно, Несвиже, Супрасле, Слуцке. Лучшие произведения (портреты Михаила Борисовича, Юрия Радзивилла, Катерины Слуцкой и др.). Миниатюра и гравюра. Продолжение рукописных традиций. Рукописи и книгохранилища в монастырях (Супрасль, Жировичи и др.). Мстиславское (XIV в.), Лавришово (XIV в.), Шарошовское (XVI в.) Евангелия, их украшение и миниатюры. Франциск Скорина и начало белорусского книгопечатания. Новые типографии в Вильно, Бресте, Заблудове, Несвиже. Художественное оформление изданий Симона Будного и Василия Тяпинского. Петр Мстиславец как художник книги (отделка московского Апостола, Заблудовского и Виленского Евангелий). Оформление «Статута» и «Трыбунала».

11.4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Беларуси второй половины XIII — XVI в.

Особенности скульптуры и декоративно-прикладного искусства второй половины XIII — XVI в. Влияние на скульптуру готики. Ворота в храмах, особенности кафеля и художественной обработки металлов. Первые стекольные заводы. Оклады книг.

11.5. Систематизация и обобщение полученных знаний

Стремление к синтезу искусств. Образование взаимопроникающих жанровых форм. Завершение процесса профессионализации художественной деятельности, формирование творческой интеллигенции. Дифференциация народного и профессионального искусства. Созидательная сила и бессмертие великих творений искусства.

IV КУРС

РАЗДЕЛ 12. Русское искусство XVIII в.

12.1. Общая характеристика русского искусства XVIII в.

Исторические условия формирования русского искусства в XVIII в. Преобразования Петра I. Общая характеристика русского искусства XVIII в. Светский и общегосударственный характер искусства. Период ученичества в истории русского искусства XVIII в. Система пенсионерства в России. Создание Академии художеств в Санкт-Петербурге.

12.2. Русское искусство первой половины XVIII в.

Особенности русского искусства первой половины XVIII в. Параллельное существование нескольких стилевых направлений: «русского классицизма», «русского барокко», реализма. Архитектура. Развитие градостроительства. Строительство Санкт-Петербурга. Главный архитектор Петербурга — Д. Трезини. Петропавловская крепость. Гражданское и дворцовое строительство (Административное здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера, Адмиралтейство, Зимний и Летний дворцы). Императорские резиденции в Стрельне, Ораниенбауме, Петергофе, Царском Селе. Архитектурные постройки времен правления Анны Иоанновны. Сооружения М. Г. Земцова, П. М. Еропкина, И. К. Коробова.

Архитектура времени правления Елизаветы Петровны. Своеобразие русского барокко. Творчество Ф. Б. Растрелли (Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге, Большой дворец в Петергофе). Русское парковое искусство. Архитектура Москвы первой половины XVIII в. (И. П. Зарудный, Д. В. Ухтомский). Круглая скульптура, рельеф, портрет, медальерное дело. Творчество Б. К. Растрелли. Светский характер, жанровость живописи. Портретная живопись И. Н. Никитина, А. М. Матвеева, А. П. Антропова, И. П. Аргунова. Русская гравюра. Творчество А. Ф. Зубова.

12.3. Русское искусство второй половины XVIII в.

Особенности русского искусства второй половины XVIII в. Русский классицизм — ведущий стиль этого периода. Архитектура русского классицизма. Мастера русского классицизма — Ж. Б. Валлен Деламот, А. Ф. Кокоринов (здание Академии художеств в Петербурге), В. И. Баженов (проект Кремлевского дворца, дом Пашкова в Москве), М. Ф. Казаков (здания Сената, университета в Москве и др.). Зарубежные архитекторы, работавшие в России (Ч. Камерон, Дж. Кваренги, А. Ринальди). Скульптура классицизма. Скульптурные портреты Ф. И. Шубина. Творчество Э. М. Фальконе (памятник Петру I), М. И. Козловского (памятник А. В. Суворову), Ф. Ф. Щедрина. Живопись. Новое понимание ценностей человеческой личности в русском портрете. Творчество Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого. Сентиментализм в творчестве В. Л. Боровиковского. Историческая живопись. Творчество А. П. Лосенко. Зарождение жанровой живописи. Пейзажная живопись Ф. Я. Алексеева, С. Ф. Щедрина — представителей предромантического направления.

РАЗДЕЛ 13. Русское искусство XIX — начала XX в.

13.1. Общая характеристика русского искусства XIX в.

Исторические условия формирования русского искусства в XIX — начале XX в. Социальная политика и идеология власти во времена правления Александра I и Николая I. Общая характеристика русского искусства XIX в. Традиции классицизма и черты романтизма в искусстве. Сочетание романтизма с реали-

стическими исканиями в изобразительном искусстве. Исторические события второй половины XIX в. и их влияние на развитие искусства. Идеи времени в творчестве русских художников конца XIX — начала XX в.

13.2. Русское искусство первой половины XIX в.

Особенности русского искусства первой половины XIX в. Архитектура. Русский ампи́р — поздняя стадия неоклассицизма. Интерес к градостроительству. Мотивы древнерусского зодчества в архитектуре. Архитектура Петербурга. Казанский собор, Горный институт А. Н. Воронихина, Адмиралтейство А. Д. Захарова, здание Биржи Тома де Томона, здание Главного штаба, Михайловский дворец и Александринский театр К. И. Росси, Исаакиевский собор и Александрийская колонна А. Монферрана. Архитектура Москвы. Большой театр О. И. Бове, здание университета Д. И. Жилярди, частные дома Лопухиных, Хрущевых, А. Григорьева. Скульптура. Творчество И. П. Мартоса — яркого представителя русского классицизма. Работы С. Пименова, В. Демут-Малиновского, Ф. Щедрина в области монументально-декоративной скульптуры. Творчество Б. И. Орловского, П. К. Клодта. Рельефы Ф. Толстого. Романтические идеалы в живописи. Творчество О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, К. П. Брюллова. Русский романтизм в пейзажах С. Ф. Щедрина. Творчество А. Г. Венецианова — родоначальника бытового жанра. Художники круга Венецианова. Реализм в творчестве А. А. Иванова, П. А. Федотова.

13.3. Русское искусство второй половины XIX в.

Особенности русского искусства второй половины XIX в. Кризис архитектуры и скульптуры. Эклектика, неорусский стиль в архитектуре. Отказ от монументальности в скульптуре и выход ее из кризиса. Произведения скульпторов А. Опекушина, М. Антокольского. Реализм в живописи второй половины XIX в. Широта тематики и разнообразие жанров. Товарищество передвижных художественных выставок. Творчество В. Г. Перова — основоположника критического реализма. Социальная сатира В. Перова. Произведения жанристов 60-х г. XIX в. И. М. Прянишникова, А. Ушанова, Л. Соломаткина. Жанровая живопись передвижников В. М. Максимова, Г. Мясоедова,

В. Е. Маковского, К. А. Савицкого, Н. Я. Ярошенко. Портретное искусство И. Н. Крамского. Творчество Н. Н. Ге. Пейзажная живопись. Показ величия, богатства, лирической прелести родной природы. Реалистические пейзажи А. К. Саврасова, Ф. Васильева, И. Шишкина, А. Куинджи, В. Д. Поленова. Творчество мастера морского пейзажа И. Айвазовского. Произведения русского баталиста В. В. Верещагина. Творчество В. М. Васнецова — основоположника сказочно-былинного жанра. Простота и лаконичность художественного языка передвижников. Значение творчества передвижников. Творчество И. Е. Репина и В. И. Сурикова — вершина передвижничества и начало нового этапа в развитии национального русского искусства. Государственная Третьяковская галерея.

13.4. Русское искусство конца XIX — начала XX в.

Особенности русского искусства в конце XIX — начала XX в. Стиль модерн. Идея художественного индивидуализма. Стилизация в искусстве художников модерна. Орнамент как одно из основных выразительных средств. Взаимосвязь и взаимопроникновение станковых и декоративно-прикладных форм искусства. Новый тип художника-универсала. Ведущая роль архитектуры как основы синтеза искусств. Творчество Ф. О. Шехтеля и архитектура Москвы. Творчество Ф. И. Лидваля и архитектура Санкт-Петербурга. Импрессионизм в русской скульптуре рубежа XIX — XX вв. Творчество П. Трубецкого, А. Голубкиной, С. Коненкова. Работы А. Матвеева. Изобразительное искусство рубежа веков. Упадок жанровой живописи. Расцвет пейзажного, портретного искусства, графики, театрально-декоративного искусства. Творческие искания русских художников. Художественные объединения: «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Л. С. Бакст и др.), «Союз русских художников» (Ф. Малявин, И. Грабарь, К. Ф. Юон и др.). Художественные группировки, стоящие на противоречивых идейных позициях («Голубая роза», «Бубновый валет»). Произведения И. И. Машкова, П. П. Кончаловского, А. В. Лентулова. Идеи примитивизма в творчестве М. Ф. Ларионова, Н. С. Гончаровой и абстракционизма в творчестве К. С. Малевича. Жанровая живопись К. А. Коровина, А. Е. Архипова, А. А. Иванова, Н. А. Касаткина, А. Рябушкина,

М. В. Нестерова. Многогранность внутреннего содержания, тонкий лиризм в пейзажной живописи И. И. Левитана. Художники нового поколения — В. А. Серов, М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. Борисов-Мусатов. Импрессионизм и символизм в их творчестве. Пути развития декоративно-прикладного и народного искусства XIX — начала XX в.

РАЗДЕЛ 14. Искусство Беларуси XVII — XVIII вв.

14.1. Общая характеристика искусства Беларуси XVII — XVIII вв.

Исторические условия формирования искусства Беларуси в XVII — XVIII вв. Беларусь в составе Речи Посполитой. Наплыв в Беларусь польских магнатов и католического духовенства. Кризис Речи Посполитой и вхождение белорусских земель в состав Российской империи. Сложность и разнообразие эстетических традиций в искусстве Беларуси.

14.2. Архитектура Беларуси XVII — XVIII вв.

Особенности архитектуры Беларуси XVII — XVIII вв. Белорусское барокко. Периоды развития барокко: раннее, зрелое, позднее («виленское») барокко. Трансформация замкового строительства в дворцово-замковое и утрата оборонительных функций. Монументальные памятники барокко: дворцовые ансамбли в Несвиже, Ружанах, Гольшанах, храмы и монастырские комплексы в Гродно, Жировичах, Могилеве, Слониме и др. Барокко и костельное строительство. Иезуитский костел в Несвиже. Дж. М. Бернардини и его творчество. Творчество архитектора виленского барокко И. К. Глаубицы (костел в Столовичах, Спасская церковь в Могилеве, перестройка полоцкого Софийского собора). Архитектура классицизма. Дворцы и соборы в Гомеле, Могилеве, Жиличах, Снове. Влияние архитектуры барокко и классицизма на деревянное зодчество Беларуси. Градостроительство. Отличительная черта градостроения — завершение ансамбля общественного центра. Ратуша — центр городской площади. Ратуши и торговые ряды в Несвиже, Могилеве, Минске, Витебске. Гражданское строительство. Французский парк как часть дворцовых ансамблей (парк Огинских).

14.3. Живопись и графика Беларуси XVII — XVIII вв.

Особенности живописи и графики Беларуси XVII — XVIII вв. Влияние традиций византийского, древнерусского, западноевропейского искусства. Монументальная живопись и ее особенности. Стиль барокко в росписях культовых сооружений (росписи костела Станислава в Могилеве, Несвижского иезуитского костела Божьего тела, костела Св. Андрея в Слониме и др.). Иконопись. Особенности икон (организация фона, психологизм образов, фольклорность). Гуманистические черты белорусских икон, их реализм, жанровость («Троица Старозаветная» из Достоево, «Параскева Пятница» из д. Пески, «Покрова», «Успение», «Преображение» из Малориты и др.). Могилевская, Витебская и Брестская школы иконописи. Сарматский портрет. Каноничность и информативность парадного портрета. Портрет в коллекциях белорусских магнатов. Самобытные черты и западноевропейское воздействие в белорусском портрете (портреты Януша Радзивилла, Катажины и Марии Радзивилл, Криштофа Веселовского и др.). Произведения зарубежных и местных мастеров. Развитие графического портрета, пейзажа, исторического и бытового жанра, картографии. Гравюра на металле. Работа белорусских типографий — виленской, троицкой, кутеинской, могилевской. Книги Виленского Свято-Духова братства. Книгопечатание Восточной Беларуси. Спиридон Соболев и художественное оформление его книг. Творчество Ангилейки, Максима и Василия Ващенко. Художественное оформление польско-латинских изданий Беларуси. Томаш Маковский и его роль в развитии графики. Издания типографии Виленской академии и их оформление. Гравюры Александра и Леонтия Тарасевичей.

14.4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Беларуси XVII — XVIII вв.

Особенности скульптуры и декоративно-прикладного искусства Беларуси XVII — XVIII вв. Черты Ренессанса и барокко в белорусской пластике XVII — XVIII вв. Связь скульптуры с архитектурой, интерьерами культовых сооружений. Мемориальная пластика (надгробия Несвижского фарного костела Божьего тела, надгробие витебского каштеляна Н. Вольского и его жены Барбары, надгробие гетмана ВКЛ Льва Сапегы и его жен). Алтарная скульптура (костелы в Гродно, Несвиже). Круглая

скульптура и ее использование в оформлении культовых сооружений. Работы белорусских мастеров в Москве. Роль мануфактурного производства в развитии декоративно-прикладного искусства. Мануфактуры князей Радзивиллов. Ткацкие мануфактуры. Слуцкие «персидские» пояса. Оклады книг. Художественная обработка дерева. Керамика и художественные изразцы в оформлении архитектурных сооружений. Художественная обработка металла (чеканка, литье, гравировка, золочение, чернение).

РАЗДЕЛ 15. Искусство Беларуси XIX — начала XX в.

15.1. Общая характеристика искусства Беларуси XIX — начала XX в.

Исторические условия формирования искусства Беларуси в XIX — начале XX в. Взаимосвязь с русской культурой и искусством. Вильно — главный политический, культурный и административный центр. Роль Виленского университета в развитии белорусского искусства.

15.2. Архитектура Беларуси XIX — начала XX в.

Особенности архитектуры Беларуси XIX — начала XX в. Архитектура классицизма. Основные принципы градостроения. Новая планировка белорусских городов по проектам русских зодчих (Стасов, Мельников, Кларк и др.). Планы Минска, Бреста, Пинска, Гродно, Витебска, Гомеля и других городов. Жилищная архитектура. Ее особенности. Дворцово-усадебное строительство. Типы усадеб и монументальные дворцово-парковые ансамбли. Дворцы П. А. Румянцева в Гомеле, А. М. Голицына в Пропойске (Славгороде). Дворец в Снове (Минская обл.). Усадьбы в д. Видзы Ловчинские, в Слониме, поселке Красная Звезда и др. Гражданская архитектура. Здание Дворянского собрания в Слуцке. Культовая архитектура. Иосифовский собор в Могилеве — ранний памятник архитектуры классицизма. Собор Петра и Павла в Гомеле. Костел св. Терезы в Щучине. Эклектика и псевдостили в архитектуре конца XIX в.: костел св. Симона и Елены в Минске, костел св. Варвары в Витебске

и др. «Пламенеющая» готика. Деревянное зодчество. Церкви в д. Олтуш, Большие Сехновичи и др.

15.3. Живопись и графика Беларуси XIX — начала XX в.

Особенности живописи и графики Беларуси XIX — начала XX в. Принципы классицизма и романтизма в искусстве. Школа живописи при Виленском университете. Основные принципы обучения реалистическому искусству и роль Франтишка Смуглевича, Яна Рустема и других профессоров в организации учебного процесса. Религиозная живопись. Светская живопись (портрет, бытовой, исторический и батальный жанры, пейзаж, натюрморт). Творчество Ф. Смуглевича, Я. Рустема, И. Олешкевича, В. Ваньковича, Я. Дамеля, К. Альхимовича, Ю. Пешки и др. Роль русских учебных заведений в подготовке художников. Творчество Ф. Рущица, И. Хруцкого, братьев Горавских и др. Отход от церковно-религиозной тематики в графическом искусстве. Развитие полиграфии. Полоцкая иезуитская академия и Виленский университет как центры подготовки белорусских графиков. Развитие литографии. Творчество М. Подалинского, К. Кукевича, М. Кулеша, Н. Орды. Рисунки Я. Рустема, И. Олешкевича, В. Ваньковича и др. Начало творчества Я. Дроздовича и оформление белорусского стиля графики. Художественная жизнь Беларуси в начале XX в. Частные студии в Минске, Витебске, Могилеве. Творчество Ю. Пэна, Л. Альперовича, Я. Крюгера.

15.4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Беларуси XIX — начала XX в.

Особенности скульптуры и декоративно-прикладного искусства Беларуси XIX — начала XX в. Класс скульптуры в Виленском университете. Принципы классицизма. Станковая, монументально-декоративная скульптура, пластика малых форм. Творчество К. Ельского, Я. Островского, Р. Слизеня. Роль монументально-декоративной скульптуры в украшении зданий и парков. Закрытие Виленской школы и упадок скульптуры. Декоративно-прикладное искусство. Белорусская народная пластика. Царские врата в д. Збираги и Лемешевичи на Брестчине. Уречская и Налибокская мануфактуры, их изделия. Стекольные заводы на Брестчине, Гродненщине, Минщине, Витебщине.

Обработка дерева. Народное творчество (ткачество, вышивка, резьба и по дереву и др.).

РАЗДЕЛ 16. Искусство Новейшего Времени

16.1. Общая характеристика искусства Новейшего Времени

Исторические условия формирования искусства Новейшего Времени. Зарождение нового, постиндустриального общества. Культурно-исторический облик XX в. — техногенной цивилизации. Новые черты культуры и искусства XX — начала XXI в.: элитарность, массовость, многообразие, плюрализм. Авангард в искусстве Новейшего Времени.

16.2. Течения и направления в искусстве Западной Европы и Америки XX — начала XXI в.

Формирование искусства в Западной Европе и Америке начала XX в. Разнообразие направлений как характерная черта искусства XX — начала XXI в. Развитие средств массовой коммуникации и расширение «технических» искусств — кино, телевидения, фотографии, их влияние на традиционные искусства.

Возрождение идеалов искусства предшествующих эпох в неореализме и неоклассицизме и развитие новых стилей. Формирование новых авангардистских направлений в живописи и графике. Формалистические течения в искусстве (кубизм, футуризм, конструктивизм, супрематизм, фовизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.). Классические традиции и авангард в скульптуре. Работы А. Матисса. Пейзажи А. Марке и М. Вламинка. Кубизм в творчестве П. Пикассо и Ж. Брака. Работы П. Пикассо, его острая реакция на политические события. Футуризм Ф. Томмазо Маринетти, Д. Северини и др. Экспрессионизм в искусстве рубежа веков. Абстракционизм и философские искания художников-абстракционистов. Собственный стиль художника А. Модильяни.

Искусство периода первой мировой войны.

Европейское искусство в 1930 — 1950-х гг. Фашизм и стремление уничтожить духовные ценности, созданные челове-

чеством. Пробуждение национального самосознания народов мира. Движение Сопротивления. Активное участие деятелей искусства в борьбе за мир. Творчество Пикассо против фашизма. Широкое распространение прогрессивного реалистического искусства в период Сопротивления.

Лидерство Америки в искусстве с 1950-х гг. Возникновение новых нетрадиционных видов искусства. Абстрактный экспрессионизм. Нью-йоркская школа. Поп-арт — символ американского искусства. Оп-арт и кинетическое искусство. Видео-арт, боди-арт, граффити и др. Развитие этих направлений в западноевропейском искусстве. Продолжение традиций модернизма в живописи. Скульптура конструктивизма. Кинетическая скульптура. Скульптура дадаизма, поп-арта, концептуализма.

Технические открытия, новые материалы и конструкции в архитектуре. Международный (интернациональный) стиль архитектуры и самобытные школы зодчества в европейских странах (Италия, скандинавские страны и др.) и странах Южной Америки (Мексика, Бразилия и др.). Постмодернизм в архитектуре конца XX — начала XXI в.

Неоэкспрессионизм в живописи и графике европейских стран в 1980-х гг.

Посмодернизм 1990-х гг. в Восточной Европе. Практика проведения всемирных художественных выставок (Венеция, Сан-Пауло, Кассиль и др.).

Усиление декаданса в искусстве конца XX в. «Массовая культура» и ее коммерциализация. Производство различных вариантов массового ширпотреба, непрерывная смена стилей, направлений (смена поп-арта оп-артом, появление гиперреализма, резкофокусного реализма и др.). Постмодернизм конца XX — начала XXI в. Основные тенденции постмодернизма.

16.3. Общая характеристика советского искусства

Исторические условия формирования советского искусства. Великая Октябрьская социалистическая революция — начало нового этапа в развитии культуры и искусства. Общая характеристика советского искусства. Становление многонационального советского искусства нового типа — общенародного, массо-

вого, многонационального. Политика Советской власти в области культуры и искусства. Национализация художественных ценностей, музейное строительство. Художественное образование. ВХУТЕМАС — учебное заведение нового типа. Конкурсы, выставки, диспуты по вопросам искусства. Народные празднества.

16.4. Советское искусство периода Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Искусство 1920 — 1930-х гг.

Исторические условия формирования советского искусства периода Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, искусство 1920 — 1930-х гг. Особенности искусства этих периодов. Конструктивизм и традиционализм в архитектуре. Промышленное строительство. Градостроительство. Новаторские тенденции в архитектуре.

Архитектура Москвы (Мавзолей В. И. Ленина работы А. В. Щусева, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, канал им. Москвы, Московский метрополитен).

Скульптура. Ленинский план монументальной пропаганды. Скульптурная Лениниана Н. А. Андреева. Творчество И. Д. Шадра, С. Д. Лебедевой. Монументальность скульптуры 30-х гг. XX в. Творчество В. И. Мухиной, Н. В. Томского, М. Г. Манизера.

Станковая скульптура. Работы В. В. Лебедева, Я. И. Николадзе. Агитационно-массовое искусство. Политический плакат. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Конструктивизм в искусстве 20-х г. XX в. Идеи «производственного искусства». Зарождение советского дизайна. Творчество Л. М. Лисицкого, А. М. Родченко, В. Е. Татлина. Советская графика. Работы В. А. Фаворского, Д. А. Шмаринова, Е. А. Кибрика. Общая характеристика и особенности советской живописи.

Живопись 1920-х гг. Творческие группы и направления (АХРР, ОСТ, «Четыре искусства», ОМХ и др.) и их яркие представители (М. Б. Греков, Г. Г. Ряжский, С. В. Малютин, А. Е. Архипов, А. В. Лентулов и др.). Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева («Большевик»), К. Ф. Юона

(«Новая планета»), А. А. Рылова («В голубом просторе»), В. В. Кандинского («Всадник»). Творчество К. С. Петрова-Водкина. Становление многонациональной советской живописи. Открытие национальных художественных школ.

Живопись 1930-х гг. Политика государства в отношении литературно-художественных организаций. Борьба с формализмом в искусстве и утверждение принципа социалистического реализма. Мастера социалистического реализма (Б. В. Иогансон, С. В. Герасимов, Ю. И. Пименов, А. А. Пластов и др.). Портретная живопись А. Н. Самохвалова, П. Д. Корина, М. С. Сарьяна, М. В. Нестерова. Пейзажное творчество Г. Г. Нисского, Н. П. Крымова. Жанр натюрморта в творчестве И. И. Машкова, П. П. Кончаловского, П. В. Кузнецова. Лениниана в творчестве И. Э. Грабаря, И. И. Бродского, С. В. Герасимова. Монументальная живопись. Мозаики А. А. Дейнеки.

16.5. Белорусская национальная художественная школа

Развитие искусства в национальных республиках. Особенности формирования белорусской национальной художественной школы. Белорусское искусство первых лет советской власти. Художественные школы и студии в Витебске, Гомеле, Могилеве. Борьба с формалистическими течениями. Художественные выставки. Архитектура. Жилищное строительство. Архитектура общественных зданий. Конструктивизм в архитектуре. Строительство в областных центрах. Белорусская скульптура. Монументальная и портретная пластика. Живопись 1920 — 1930-х гг. Реалистические традиции В. В. Волкова, Ю. И. Пэна. Творчество М. Шагала. Историческая тема в произведениях П. Н. Гавриленко, И. А. Давидовича, Е. Е. Красовского. Х. М. Лившица и др. Бытовой жанр. Работы И. О. Ахремчика, М. М. Филиповича. Живописный портрет 1920 — 1930-х гг. Образ человека в произведениях Я. Кругера, М. Станюты, и др. Развитие пейзажного жанра. Поиски обобщенного мировосприятия. Произведения В. Н. Кудревича, Н. Лучица, А. М. Шевченко. Монументально-декоративная живопись. Политическая карикатура и плакат. Станковая и книжная графика. Творчество С. Юдовича, А. Астаповича, А. Тычины, Е. Мина, Я. Дроздовича и др.

16.6. Советское искусство в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945) и послевоенный период. Искусство Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период

Исторические условия формирования советского и белорусского искусства в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Первые дни войны и мобилизация сил на борьбу против фашизма. Особенности искусства этих периодов. Русское и белорусское искусство в борьбе с фашизмом. Работа архитекторов и скульпторов в годы Великой Отечественной войны. Оборонительные сооружения. Проектировочные работы в области жилищного строительства, градостроительства. Скульптурный портрет. Работы В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича и др. Политический плакат («Окна ТАСС», «Боевой карандаш»). Творчество Кукрыниксов. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. Сатирическая графика. Фронтовой рисунок. Серии рисунков Д. Шмаринова. Графическая сюита А. Пахомова. Батальная и жанровая живопись в годы войны. Работы А. Дейнеки, С. Герасимова, Б. Неменского. Трагическое содержание и жизнеутверждение картин А. Пластова, К. Юона. Исторические картины А. П. Бубнова и др. Творческая деятельность Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Героизм народа в творчестве белорусских художников периода Великой Отечественной войны. Портретная живопись в творчестве белорусских художников военного и послевоенного периодов. Образы героев войны и партизанского движения. Сюжетно-тематическая картина в годы войны. Произведения Е. А. Зайцева, В. Я. Хрусталева, З. С. Павловского. Пейзажная живопись В. Бельницкого-Бирули, Е. Е. Красовского, В. К. Цвирко, П. Н. Гавриленко, Н. В. Лучица. Белорусская скульптура 1941—1945 гг. Портретная пластика. Галерея портретов героев Великой Отечественной войны З. И. Азгура. Работы А. Грубе, А. О. Бембеля, А. К. Глебова. Исторический портрет. Монументальная пластика. Советское искусство послевоенных лет. Главная содержательная сторона искусства — пафос героического труда, пафос победы народа. Архитектура и скульптура послевоенного периода. Живопись и графика послевоенного периода. Исторический и историко-революционный жанры в произведениях Б. Иогансона, В. Серова. Бытовой жанр в твор-

честве Ю. Непринцева, А. Лактионова и др. Произведения С. Чуйкова, О. Зардаряна, Э. Калниньша и других представителей национальных школ. Искусство Б. Пророкова — художника-солдата. Работа советских иллюстраторов.

16.7. Советское искусство 1960 — 1980-х гг. Искусство Беларуси 1960 — 1980-х гг.

Исторические условия формирования советского и белорусского искусства 1960 — 1980-х гг. Вступление страны в период развитого социализма, воплощение в жизнь программы строительства коммунизма. Особенности искусства этого периода. Новые тенденции в искусстве. Связь художественного творчества с жизнью народа. Организация художественных выставок. Архитектура. Индустриальные методы строительства. Жилищно-гражданское строительство. Блочное строительство. Синтез архитектуры и изобразительного искусства. Скульптурные произведения и мемориальные комплексы, посвященные героям и жертвам войны. Мемориальные комплексы «Хатынь», «Брестская крепость-герой», мемориал на Мамаевом кургане в Волгограде и др. Живопись. «Суровый стиль» в живописи. Работы братьев Смолиных, П. Никонова, Н. Андропова. Осмысление событий Великой Отечественной войны в произведениях Г. Коржева, Е. Моисеенко, Т. Яблонской, А. Мыльникова и др. Обостренная гражданская и творческая активность художника В. Попкова. Философское содержание работ О. Булгаковой, Т. Назаренко, К. Нечитайло. Развитие многонационального советского искусства. Художественные открытия, отражающие высокий уровень развития национальных художественных школ. Произведения Т. Салахова, М. Сарьяна, С. Чуйкова, Т. Мирзашвили и др. Глубина обобщений и разнообразие художественного выражения творческого замысла в произведениях белорусских художников (Г. Х. Ващенко, В. И. Стельмашонок, В. К. Цвирко, С. П. Катков, В. А. Громыко, Л. Д. Щемелев). Драматический пафос белорусской национальной школы. Творчество М. А. Савицкого.

Белорусская графика (А. М. Кашкурович, Г. Г. Поплавский, А. О. Последович, Е. Г. Лось, В. П. Шарангович). Белорусская пластика (З. И. Азгур, А. К. Глебов, А. О. Бембель, С. И. Селиханов, И. Я. Миско, А. А. Аникейчик, С. М. Вакар). Архитектура (В. Король, С. Мусинский, Ю. Шпит, В. Малышов и др.).

16.8. Советское искусство и искусство конца XX — начала XXI в.

Условия формирования советского искусства и искусства конца XX — начала XXI в. События конца XX в. и их влияние на развитие искусства. Особенности искусства этого периода. Архитектура. Разнообразие форм, стилей и материалов в архитектуре. Архитектурное направление «хай-тек». «Московский стиль» в архитектуре. Восстановление храма Христа Спасителя. Международный деловой центр (Сити) в Москве — проект XXI в. Монументальная и садово-парковая скульптура. Скульптурное оформление жилых кварталов. Станковая скульптура. Творчество З. Церетели. Нетрадиционные формы в изобразительном искусстве и традиционная живопись И. Глазунова, А. Шилова и др.

16.9. Современное изобразительное искусство Беларуси

Условия формирования изобразительного искусства Беларуси на современном этапе. Особенности современного изобразительного искусства Беларуси. Функциональная и конструктивная логика в архитектуре Беларуси. Взаимодействие архитектуры и изобразительного искусства. Использование разнообразных материалов и цветов, учет природного окружения. Современный облик областных и районных центров. Строительство в Минске. Главный архитектурный проект Беларуси начала XXI в. — здание Национальной библиотеки. Белорусская скульптура. Освобождение живописи от идеологических пут и новые возможности для ее развития. Реалистические тенденции в творчестве мастеров старшего поколения (М. А. Савицкий, Л. Д. Щемелев, Г. Х. Ващенко, Г. Г. Поплавский, А. Е. Артимович, А. А. Аникейчик, И. Я. Миско, В. Ф. Шматов и др.), среднего поколения (В. А. Толстик, В. В. Ольшевский, Н. М. Селещук, А. П. Ксендзов, В. П. Савич, В. П. Славук, В. М. Вишневский, Ф. Ф. Гуман, В. И. Слободчиков, А. М. Финский), модернистские и постмодернистские пластические средства выражения в творчестве молодых художников. Неформальные объединения: «Галина», «Форма», «Плюралист», «Квадрат». Традиции авангарда витебской художественной школы в творчестве современных белорусских художников.

16.10. Систематизация и обобщение полученных знаний

Возникновение и развитие единой по своим идеалам культуры в системе, состоящей из многих стран мира, — качественно новое явление для человеческого общества.

Гуманизм, жизненная правда, активность, демократизм художественного воплощения, преемственность ценнейших традиций прошлого — характерные черты искусства. Особая роль искусства в формировании гармонически развитого человека, гуманиста, гражданина-творца.

ЛИТЕРАТУРА

- Архітэктура* Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1993.
- Борозна М. Г.* Белорусская живопись 1920 — 1970 гг. Мн., 2006.
- Власов В. Г.* Стили в искусстве: словарь. Архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура. В 2-х т. СПб., 1995—1997.
- Гісторыя* беларускага мастацтва. У 6-ці т. Т. 1—6. Мн., 1987—1994.
- Дмитриева Н. А.* Краткая история искусств. Ч. 1, 2. Очерки. 4-е изд. М.: Искусство, 1985.
- Дэкаратыўна-прыкладное* мастацтва Беларусі XII — XVIII стст.: Альбом. Мн., 1984.
- Жывапіс* Беларусі XII — XVIII стст.: Альбом. Мн., 1980.
- Ікананіс* Беларусі XII — XVIII стст.: Альбом. Мн., 1992.
- Ильина Т. В.* История искусств. Западноевропейское искусство. М.: Вышэйшая школа, 1983.
- История* искусства стран Западной Европы: От Возрождения до начала XX века / Под ред. А. Д. Чегодаева и др. М., 1995.
- История* русского и советского искусства: Учеб. пособие для ВУЗов / М. М. Аленов, О. С. Евангулова и др.; Под ред. Д. В. Сарыянова. 2-е изд., перераб. М.: Вышэйшая школа, 1989.
- История* живописи XX века: Кубизм. Орфизм. Пуризм (1906 — 1920) / В. Крючкова. М., 2000.
- История* живописи XX века: Футуризм и кубофутуризм (1910 — 1930) / Е. Бобринская. М., 2000.
- История* русского и советского искусства: Учеб. пособие для ВУЗов / М. М. Аленов, О. С. Евангулова и др.; Под ред. Д. В. Сарыянова. 2-е изд., перераб. М., 1989.
- Киселева С. А., Станишевская Л. П.* Западноевропейское искусство XX века: Краткий конспект в таблицах и схемах. Мн., 1999.

- Лазука Б. А.* Гісторыя мастацтваў. Мн., 1996.
- Лявонова А. К.* Старажытная скульптура. Мн., 1991.
- Масленікаў П. У.* Беларускі савецкі тэматычны жывапіс. Мн., 1962.
- Мириманов В. Б.* Первобытное и традиционное искусство. Л., 1973.
- Мировая* художественная культура. Западная Европа. Ближний Восток: Краткий конспект в таблицах и схемах. М., 1999.
- Полевой В. М.* Искусство XX века: 1900 — 1945. М., 1991.
- Пластыка* Беларусі XII — XVIII стагоддзяў: Альбом. Мн., 1983.
- Ткачоў М. А.* Замкі Беларусі (XIII — XVII стст.). Мн., 1977.
- Храналогія* гісторыі Беларусі. Мн., 1992.
- Церашчатава В. В.* Старажытнабеларускі манументальны жывапіс XI—XVIII стагоддзяў. Мн., 1998.
- Чантурыя В. А.* История архитектуры Белоруссии. Дюктябрьский период. Ч. 1. Мн., 1985.
- Чантурыя В. А.* Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии. Мн., 1986.
- Шегевры* искусства XX века: Альбом / Пер. с англ. Е. С. Гордон. М., 1997.
- Шматаў В. Ф.* Белорусская книжная гравюра XVI — XVIII стст. Мн., 1989.
- Энциклопедия* для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1, 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство / Гл. ред. М. Д. Аксёнова. М., 1999.

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основные задачи преподавания предмета:

- помочь учащимся освоить наследие всемирной художественной культуры и искусства, развить способность эмоционально воспринимать и правильно оценивать произведения всемирного искусства разных эпох, видов и жанров, научить показывать свое отношение к ним, использовать искусствоведческие термины и понятия;
- развить у учащихся стремление изучать искусство, самостоятельно осмысливать явления искусства, накапливать эстетические переживания;
- воспитать активное эмоционально-эстетическое отношение к действительности, искусству, явлениям художественной

культуры, народным художественным традициям; сформировать умение использовать художественные знания в жизни, в практической и профессиональной деятельности;

- развить мыслительные способности учащихся, такие как анализ, синтез, сравнение, обобщение и т. д.;
- дальнейшее расширение круга интересов учащихся.

Обучение должно опираться на следующие принципы:

• **принцип историзма** позволяет раскрыть перед учащимися закономерности развития искусства, обеспечивает понимание глубокой зависимости художественных явлений от явлений общественной жизни;

• **принцип опоры на творческий метод** позволяет раскрыть перед учащимися широкое последовательное развитие разных видов изобразительного искусства и архитектуры в их идейных и художественных взаимосвязях, то есть раскрыть диалектику развития всемирного искусства. В творческом методе сконцентрированы общие черты и тенденции художественной культуры эпохи. С позиций историзма раскрываются идейные и эстетические причины появления и смены творческих методов, таких как просветительский реализм, классицизм и романтизм, критический и социалистический реализм, черты преемственности и новаторства в них;

• **принцип интеграции** позволяет строить курс истории всемирного и белорусского искусства во взаимосвязи с другими предметами как гуманитарного (история, литература), так и специального (рисунк, живопись, композиция, работа в материале) цикла. Также в процессе преподавания идет процесс интеграции впечатлений, информации, полученной учащимися из других источников (радио, телевидение, экспозиции, экскурсии и т. п.);

• **принцип связи теории с практикой**;

• **принципы системности и последовательности, доступности, сознательности и активности, наглядности, прочности овладения знаниями и умениями.**

Весь процесс обучения должен отражать творческий, исследовательский, информативный и воспитательный характер.

Требования к общеобразовательным знаниям и умениям в области истории изобразительного искусства

Знать на уровне представления:

- специфику изобразительного искусства как особый способ художественного познания мира;
- периодизацию, основные исторические этапы развития мирового и белорусского изобразительного искусства;
- национальное своеобразие белорусского изобразительного искусства и его место в мировой художественной культуре.

Знать на уровне понимания:

- основные виды изобразительного искусства и их специфику;
- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики;
- творчество деятелей, внесших значительный вклад в практику мирового и национального изобразительного искусства;
- специфику исторического развития и современную практику белорусского изобразительного искусства.

Уметь:

- применять знания по истории мирового и белорусского изобразительного искусства в своей профессиональной практике;
- выявлять взаимосвязь изобразительного искусства с другими областями художественной культуры;
- использовать искусствоведческую и критическую литературу по изобразительному искусству в практической работе.

**Интегральная десятибалльная шкала оценки
результатов учебной деятельности учащихся
по дисциплине
«История всемирного и белорусского искусства»**

Отметка в баллах	Показатели оценки
1 уровень Представление	
1 (один)	Узнавание, припоминание, общее представление, различение объектов изучения. Воспроизведение незначительной части учебного материала с множеством грубых ошибок в ответе. Слабое знание наиболее известных произведений искусства; неумение осуществлять их анализ. Неумение пользоваться специальной терминологией. Очень скованная речь.
2 (два)	Узнавание, припоминание, общее представление, различение объектов изучения. Частичное воспроизведение учебного материала. Наличие грубых ошибок в ответе. Отсутствие последовательности в ответе. Слабое знание наиболее известных произведений искусства; неумение осуществлять их анализ. Частичное владение специальной терминологией. Скованная речь.
3 (три)	Узнавание, припоминание, общее представление, различение объектов изучения. Воспроизведение учебной части материала с помощью преподавателя (фрагментарный пересказ). Наличие существенных, но исправимых ошибок в ответе. Слабое знание основных стилей и направлений в искусстве, выдающихся памятников искусства; недостаточное умение осуществлять анализ художественных произведений. Отсутствие последовательности в ответе. Частичное владение специальной терминологией. Несколько скованная речь.

**2 уровень
Понимание**

- 4 (четыре)** Осознанное воспроизведение большей части изученного материала (описание объектов изучения с элементами объяснения, раскрывающими структурные связи и отношения). Наличие единичных существенных ошибок в ответе, в хронологии изучаемого материала. Формулировка основных понятий с помощью преподавателя. Недостаточное знание основных стилей и направлений в искусстве, выдающихся памятников искусства, принципов синтеза и взаимодействия различных видов искусства. Слабое владение специальной терминологией. Ответы на дополнительные вопросы вызывают затруднения. Речь невыразительна.
- 5 (пять)** Осознанное воспроизведение изученного материала (описание объектов изучения с описанием структурных связей и отношений). Наличие ошибок в ответе. Знание принципов синтеза и взаимодействия различных видов искусства, основных эпох, стилей и направлений в искусстве, выдающихся памятников искусства и умение их характеризовать. Знания не систематизированные. Формулировка и раскрытие основных понятий с помощью преподавателя. Объяснение смысла некоторых специальных терминов самостоятельное, осознанное. Наличие неточностей в ответах на дополнительные вопросы. Речь эмоциональна, но недостаточно выразительна.

**3 уровень
Применение**

- 6 (шесть)** Полное знание изученного учебного материала. Его системное воспроизведение при наличии несущественных ошибок. Применение знаний в знакомых ситуациях. Владение специальной терминологией (описание и объяснение объектов

изучения, выявление и обоснование закономерных связей, приведение примеров). Наличие неточностей в ответах на дополнительные вопросы. Речь эмоциональна и выразительна.

7 (семь)

Полные, прочные знания учебного материала при наличии единичных неточностей в ответе, исправляемых самостоятельно. Применение знаний в знакомой ситуации. В целом учащийся показывает хорошие знания, анализируя и аргументируя их (с небольшой подсказкой преподавателя). Умение отличать и анализировать произведения различных стилей. Умение пользоваться справочной и специальной литературой, но недостаточная в ней ориентация. В целом представляется хронология изучаемого материала, но с некоторыми затруднениями. Владение специальной терминологией. Речь эмоциональна и выразительна.

8 (восемь)

Полное воспроизведение учебного материала различной степени сложности с единичными несущественными неточностями, самостоятельно исправляемыми учащимися. Оперирование программным материалом в знакомой ситуации. Его системное воспроизведение. Четкое представление хронологии изучаемого материала. Знание важнейших эстетических понятий, фактов, имен, названий из истории искусств. Владение элементами искусствоведческого анализа. Умение давать самостоятельную оценку произведениям искусства. Владение терминологией. Речь очень хорошо развита, эмоциональна и выразительна.

4 уровень

Творчество (перенос)

9 (девять)

Полные, прочные, глубокие знания изученного материала. Свободное оперирование учебным материалом различной, в том числе повышенной степени сложности. Выполнение заданий творческого характера. Знание важнейших эстетических

понятий, фактов, имен, названий из истории искусств. Владение элементами искусствоведческого анализа. Выделение главного в ответе. Использование дополнительного материала при ответе. Четкое представление хронологии изучаемого материала. Интеграция со знаниями, полученными ранее, или при изучении материала на других предметах специального и общеобразовательного цикла. Ответ построен в логической последовательности. Осознанное применение знаний в частично измененной ситуации (ответы на вопросы проблемного характера с незначительной подсказкой преподавателя). Свободное владение специальной терминологией. Инициативность. Выдвижение предположений и гипотез, поиск новых знаний. Речь эмоциональна и выразительна.

10 (десять)

Полные, прочные, глубокие, системные знания учебного материала. Свободное оперирование изученным материалом различной степени сложности с использованием сведений из других учебных курсов. Наличие опыта собственной творческой деятельности. Осознанность и самостоятельность личностного отношения к художественным явлениям. Правильные и выразительные ответы с использованием дополнительного материала, справочной литературы. Четкое представление хронологии изучаемого материала, интеграция знаний. Ответ построен в логической последовательности. Осознанное и гибкое применение знаний в незнакомой ситуации. Инициативность и находчивость при решении нестандартных, проблемных задач. Речь эмоциональна и выразительна.

Примечание. Отметка «0» (ноль) выставляется учащемуся при отсутствии ответа без уважительной причины, при невыполнении учащимся учебной программы данных дисциплин.

Учебное издание

ИСТОРИЯ ВСЕМИРНОГО И БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА

для учреждений, обеспечивающих получение среднего
специального образования в области культуры и искусства
по специальности 2-15 01 01 «Живопись»,
2-15 01 03 «Скульптура»,
2-15 02 01 «Декоративно-прикладное искусство»,
2-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)»

Составитель

Лисовская Елена Ивановна

Ответственный за выпуск *Н. В. Смоляк*

Редактор *О. М. Павлюченко*

Макет и верстка *Ю. В. Шабан*

Дизайн *И. М. Резникова*

Подписано в печать 21.04.2008. Формат 60x84^{1/16}.

Бумага офсетная. Офсетная печать.

Уч.-изд. л. 1,23. Усл. печ. л. 0,81. Тираж 200 экз.

Зак.

УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств».

ЛИ № 02330/0131818 от 02.06.2006 г.

220001, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17.

Типография РУП «Промпечать».

ЛВ № 02330/0148775 от 30.04.2004 г.

220047, г. Минск, ул. Черняховского, 3.

ПРОГРАММА

**ИСТОРИЯ
ВСЕМИРНОГО
И БЕЛОРУССКОГО
ИСКУССТВА**

МИНСК 2008

ПРОГРАММА

**ИСТОРИЯ
ВСЕМИРНОГО
И БЕЛОРУССКОГО
ИСКУССТВА**

МИНСК 2008

ПРОГРАММА

**ИСТОРИЯ
ВСЕМИРНОГО
И БЕЛОРУССКОГО
ИСКУССТВА**

МИНСК 2008

ПРОГРАММА

**ИСТОРИЯ
ВСЕМИРНОГО
И БЕЛОРУССКОГО
ИСКУССТВА**

МИНСК 2008