Запорізький національний університет

**Факультет соціальної педагогіки та психології
Кафедра акторської майстерності та дизайну**

Назва курсу	Історія образотворчого мистецтва
Викладач	Білозуб Людмила Миколаївна
Профайл викладача	<http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=37461&lang=ukr&news_code=bilozub-lyudmila-mikolayivna>
Контактний тел.	099 205 69 84
E-mail:	lnik.bilozub@gmail.com
Сторінка курсу в Moodle	<https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=2529>
Консультації	Щоп’ятниці з 14-30 до 15-45, VIII к., 206 к.

1. **Анотація до курсу**

У рамках курсу «Історія образотворчого мистецтва» здобувачі вищої освіти бакалавра спеціальності «Сценічне мистецтво» освітньо-професійної програми «Театральне мистецтво» вивчатимуть історію образотворчого мистецтва з давнини до початку ХХІ століття, ідейно-стилістичні особливості кожного історичного періоду, характерні тенденції творчості видатних майстрів. Передбачено проведення циклу лекцій з історії первісного мистецтва, Давнього Єгипту, Давньої Передньої Азії. Особливу увагу зосереджено на найбільш важливих явищах у мистецтві античності, романіки, готики, Відродження, бароко, рококо, класицизму, романтизму, реалізму, ХХ - початку ХХІ століття. Лекційний курс створює платформу для обговорення та критичної рефлексії образотворчого мистецтва під час практичних занять, на яких здобувачі вищої освіти заохочуватимуться до формування власного розуміння його змісту й призначення, а також практичного використання в професійній діяльності.

1. **Мета та завдання курсу**

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія образотворчого мистецтва» є засвоєння студентами знань, пов’язаних зі світоглядними передумовами й витоками розвитку світового та українського образотворчого мистецтва та архітектури, а також усвідомлення теоретичних понять мистецтвознавства, ознайомлення з найкращими видатними пам’ятками, осмислення їх стильових рис, виховання високого рівня художньо-естетичного смаку, креативного підходу в поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія образотворчого мистецтва» є: засвоєння основних мистецтвознавчих понять та відповідної термінології, розуміння зв’язків історії мистецтва з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини; аналізування основних етапів становлення та розвитку образотворчого мистецтва та архітектури; ознайомлення із провідними мистецькими стилями та напрямами; творчою спадщиною відомих митців. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

* сутність основних теоретичних понять мистецтвознавства, що визначають специфічні явища у візуально-просторових мистецтвах;
* історичні етапи розвитку образотворчого мистецтва та архітектури;
* стилі, напрямки та течії в розвитку образотворчого мистецтва та архітектури;
* творчу спадщину відомих майстрів;

уміти:

* пояснювати закономірності розвитку та тенденції образотворчого мистецтва та архітектури;
* розуміти специфіку художнього образу;
* аналізувати твори мистецтва з погляду стилістики, жанрів, напрямів, прийомів композиційної виразності, колористики, пропорцій;
* застосовувати теоретичні знання з дисципліни для вирішення практичних завдань дизайн-проектування;
* самостійно опрацьовувати літературу, збирати матеріал, аналізувати різні джерела інформації.

 Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу «Історія образотворчого мистецтва» ґрунтується на таких базових дисциплінах, як-от: «Вступ до спеціальності», «Історія театрального мистецтва», «Історія світової та української літератури» та щільно пов’язана з курсом «Психологія мистецтва».

1. **Формат курсу**

Освоєння курсу передбачає використання таких форматів:

- лекцій із застосуванням інтерактивних методик («діалог зі здобувачами вищої освіти», розбір творів, аналіз феноменів мистецтва та ін.);

- практичних занять, які передбачають самостійну підготовку студентів до рефлексії образотворчого мистецтва, презентації та обговорення результатів; написання вікторин.

- самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ;

- підготовку до двох атестацій.

- складення екзамену.

4.   Обсяг курсу

Вид заняття	лекції	практичні	самостійна робота
	денна	заочна	денна	заочна	денна	заочна
Кількість годин	18	-	12	-	78	-

5. Ознаки курсу

Рік викладання	**семестр**	**Спеціальність**	**Курс**, **(рік навчання)**	**Нормативний ** **Вибірковий компонент**
2019-2020	IV	«Сценічне мистецтво»	4	Нормативний

6. Матеріально-технічне забезпечення

Невід’ємну частина курсу складає система електронного забезпечення навчання – Moodle, у якій розміщуються допоміжні матеріали до дисципліни, тестові завдання для самоперевірки, а також форми для проведення рефлексій за курсом.

7. Політика курсу

Важлива змістовна особливість традицій історії образотворчого мистецтва – забезпечення ясності, прозорості думки й висловлювань, уникнення будь-яких проявів інтелектуальної нечесності. Відповідно до цього головне очікування від всіх учасників освітнього процесу – викладача та студентів – свідоме налаштування на неупереджений, відповідальний аналіз власних і чужих думок, текстів, а також максимально можливе дотримання норм Кодексу академічної доброчесності Запорізького національного університету під час підготовки до виступів на практичних заняттях і на екзамені. Курс має сприяти формуванню розуміння відповідальності за кожну висловлену думку й підготовлений текст, обережність і виваженість у формулюванні власної концептуальної позиції. У такий спосіб очікується, що викладач і здобувачі вищої освіти мають більш усвідомлено підходити до виконання навчальних завдань, участі в лекційних і практичних заняттях. Від усіх сторін очікується активна позиція, зокрема щодо пошуку можливостей виконання пропущених завдань і проходження передбачених форм контролю. Комунікації між викладачем і здобувачами вищої освіти відбуваються в аудиторії, у системі електронного забезпечення навчання Moodle, а також у межах запланованих для цього курсу консультацій.

8. Схема курсу

Тиж. /дата /**год.**	**Тема, план, короткі тези**	**Форма діяльності (заняття) / Формат**	**Матеріали**	**Література**	**Завдання,****Години**	**Вага оцін-ки****(бал)**	**Термін викона-ння**
Розділ 1. Загальна характеристика мистецтва.Первісне мистецтво. Мистецтво Давнього Єгипту та Давньої Передньої Азії. Мистецтво Античності та Середньовіччя. Мистецтво Відродження.
1 год.	**Тема 1. Загальна характеристика мистецтва. Етапи розвитку первісного мистецтва.** Сутність мистецтва. Функції мистецтва. Специфіка основних видів і жанрів мистецтва. Графіка, її різновиди та еволюція розвитку. Живопис та його художня специфіка. Скульптура, її виражальні особливості, стилістика. Архітектура й стиль епохи. Етапи розвитку первісного мистецтва. Мистецтво палеоліту, мезоліту, неоліту. Перші знахідки предметів художньої творчості. Основна тема мистецтва палеоліту. Пам’ятки печерного живопису. Дрібна пластика епохи неоліту. Основні типи мегалітичної архітектури. Менгіри, дольмени, кромлехи – найдавніші архітектурні пам’ятки, що виникли на межі неоліту та епохи бронзи. Стоунхендж у Великобританії – типовий приклад кромлеха. Значення первісного мистецтва.	Лекція	Конспект, підбір творів,реферат презентація	Основна:2,10,11,12,13Додаткова:2,3,4,8,9Ресурси Інтернет:1,2	1.Проаналізувати види та жанри образотворчого мистецтва.2.Підібрати зразки репродукцій творів образотворчого мистецтва різних за жанрами та видами.3.Скласти порівняльну характеристику основних періодів первісного мистецтва. 4.Написати реферат (тема за вибором студента):«Мистецтво палеоліту»;«Мистецтво неоліту»;«Мистецтво мезоліту».5.Створити презентацію PowerPoint (тема за вибором студента):«Архітектура первісного мистецтва»;«Скульптура первісного мистецтва»;«Живопис первісного мистецтва».6 год.		прот. тижня
1 год.	**Тема 2. Мистецтво Давнього Єгипту та Давньої Передньої Азії.**Історичні періоди розвитку мистецтва Стародавнього Єгипту. Формування специфічних рис в архітектурі та образотворчому мистецтві. Пам’ятки додинастичного періоду та Раннього царства. Два типи поховальних споруд. Розквіт мистецтва Давнього царства*.* Основні принципи давньоєгипетського мистецтва, що склалися в цей період. Новий тип царських поховальних споруд – піраміди. Мистецтво Середнього царства. Три типи єгипетської храмової архітектури. Особливості мистецтва Нового царства. Останній розквіт давньоєгипетського мистецтва – пізнє царство. Загальні принципи синтезу мистецтв.Особливості мистецтва Передньої Азії. Історичні періоди розвитку мистецтва Давнього Сходу. Загальна характеристика мистецтва Шумеру, Аккаду, Вавилону. Рельєф та скульптура в палацовій архітектурі. Нова форма храму – зикурат. Кераміка Вавилону та її застосування в оздобленні споруд.	Лекція	Конспект, рефератміні-кейс,	Основна:2,10,11,12,13Додаткова:2,3,4,8,9Ресурси Інтернет:1,2	1.Скласти порівняльну характеристику мистецтва Давнього Єгипту та Давньої Передньої Азії.2.Написати реферат (тема за вибором студента):«Особливості мистецтва Раннього царства»; «Особливості мистецтва Давнього царства»;«Особливості мистецтва Середнього царства»;«Особливості мистецтва Нового царства»;«Архітектура Давнього Єгипту»;«Скульптура Давнього Єгипту».3.Створити стислий-кейс «Специфіка мистецтва скульптури народів Давньої Передньої Азії».6 год.		прот. тижня
1 год.	**Тема 1. Загальна характеристика мистецтва. Етапи розвитку первісного мистецтва.** **Тема 2. Мистецтво Давнього Єгипту та Давньої Передньої Азії.**	Практичне		Основна:2,10,11,12,13Додаткова:2,3,4,8,9Ресурси Інтернет:1,2		3	прот. тижня
2 год.	**Тема 3. Мистецтво Давньої Греції.**Загальна характеристика античної культури. Мистецтво Криту. Мистецтво Мікен. Роль Г. Шлімана в дослідженні давньогрецької культури. Ранні періоди – гомерівський та архаїчний. Скульптура: кори, куроси; дрібна пластика. Кераміка: формування стилів вазопису, класифікація сосудів за формами та функціями. Класичний період. Формування ордерної системи в архітектурі. Доричний, іонічний, коринфський ордери, їхня морфологія та семантика. Структура давньогрецького храму. Засоби оздоблення. Формування ансамблю Афінського акрополя. Скульптура класики. Поява нового канону пропорцій людського тіла. Елінізм. Поступова відмова від співрозмірності та гармонійної простоти образів, тяжіння до гігантоманії та ускладненості композицій, манерності та штучності постав. Синтез локальних традицій із традиціями завойованих Александром Македонським та приєднаних до Греції держав.	Лекція	конспект,реферат, презентація	Основна:2,10,11,12,13Додаткова:2,3,4,8,9Ресурси Інтернет:1,2,3	1.Підготувати презентацію Power Point (тема за вибором студента):«Розвиток вазопису в давньогрецькому мистецтві»;«Особливості архітектурних споруд Давньої Греції»;«Відомі споруди періоду Еллінізму»;«Особливості образотворчого мистецтва Давньої Греції періоду Архаїки»;«Скульптура Давньої Греції».2.Зробити порівняльну характеристику творів образотворчого мистецтва архаїчного, класичного та елліністичного періодів.3.Написати реферат (тема за вибором студента):«Крито-мікенське мистецтво»;«Мистецтво Гомерівського періоду»;«Особливості архаїчного періоду»;«Період класики – розквіт грецького мистецтва»;«Епоха еллінізму – новий етап розвитку художньої мистецтва античної Греції».6 год.		прот. тижня
1 год.	**Тема 4. Мистецтво Давнього Риму**.Періодизація, загальна характеристика. Характеристика етруського мистецтва: архітектурні типи, меморіальна скульптура. Мистецтво республіканського Риму. Мистецтво імператорського Риму. Принцип забудови Вічного міста на семи пагорбах. Роль фігури імператора у формуванні художніх смаків, уподобань доби. Розквіт архітектури та скульптури. Нові надбання в архітектурі Риму. Типи тріумфальних споруд. Нові типи споруд (на відміну від грецького будівництва – цивільні, а не культові), матеріали. Розвиток римського скульптурного портрету. Реалістичність образів, наявність вікових характеристик, міміки, фізичних вад, відсутність ідеалізації, притаманної грецькій скульптурі. Монументальний живопис Риму. Стилі помпеянських розписів. Феномен фаюмського портрету.	Лекція	Конспект, презентація	Основна:2,10,12,13Додаткова:2,3,4,8,9Ресурси Інтернет:1,2	1.Проаналізувати види образотворчого мистецтва Етрурії.2.Скласти порівняльну характеристику основних періодів мистецтва Античного Риму.4.Підготувати презентацію Power Point (тема за вибором студента):«Скульптура як основний вид етруського образотворчого мистецтва»; «Фрескове та мозаїчне мистецтво Давнього Риму»;«Пам’ятники архітектури періоду Римської імперії».6 год.		прот. тижня
1 год.	**Тема 3. Мистецтво Давньої Греції.****Тема 4. Мистецтво Давнього Риму**.	Практичне		Основна:2,10,11,12,13Додаткова:2,3,4,8,9Ресурси Інтернет:1,2,3		3/3	прот. тижня
2 год.	**Тема 5. Мистецтво Середньовіччя.** Мистецтво Візантійської імперії. Християнство як ідеологічна основа візантійського мистецтва. Типи культової архітектури, способи внутрішнього декору храмів. Типи храмових будівель. Фрески, мозаїки візантійських храмів. Зародження іконопису. Доба іконоборства, її ідеологічне підґрунтя. Романський стиль. Поняття «романський стиль». Періодизація. Фортифікаційне будівництво романіки. Замкова архітектура Франції, Німеччини, Іспанії. Конструктивні особливості романської базиліки. Специфіка образотворчого романського мистецтва. Характеристика готичного мистецтва. Готичний храм як втілення органічного синтезу мистецтв. Конструктивні та художньо-стилістичні особливості готичної архітектури. Готична храмова скульптура. Розквіт вітражного мистецтва.	Лекція	конспект,реферат,презентаціяреферат	Основна:2,10,12,13Додаткова:2,3,5,8,9Ресурси Інтернет:1,2	1.Написати реферат (тема за вибором студента):«Мистецтво середньовічної Франції»;«Мистецтво середньовічної Англії»;«Мистецтво середньовічної Німеччини»;«Мистецтво середньовічної Італії»;«Мистецтво середньовічної Іспанії».2.Зробити порівняльну характеристику мистецтва романського та готичного стилів.3.Підготувати презентацію Power Point (тема за вибором студента):«Мистецтво Візантії періоду іконоборства»;«Особливості архітектури храмових споруд Візантії»;«Канони візантійської іконописі»;«Мозаїка як основний вид храмового мистецтва Візантії».6 год.		прот. тижня
2 год.	**Тема 6. Мистецтво Відродження.** Загальна характеристика. Періодизація. Гуманізм Ренесансу. Початок «нової ери мистецтва» – розквіт усіх видів мистецтв. Формування нового ідеалу людини, трансформація поняття «краса», роль античної спадщини. Проторенесанс: характеристика доби, яку можна зазначити як зламну, перехідну від середньовічних традицій до нових течій у мистецтві. Творчість Джотто. Ранній Ренесанс. Архітектура. Будівництво храмів, палаців. Творчість Ф. Брунеллескі. Живопис. Виокремлення флорентійської та венеціанської шкіл живопису як провідних на терені Італії. Творчість А. дель Кастаньо, Мазаччо, С. Боттічеллі, Донателло, Л. Гіберті. Високий Ренесанс. «Золота доба» мистецтв. Універсалізм Леонардо да Вінчі. Поєднання традицій античності та християнської благодаті у творчості Рафаеля Санті. Творчість Мікеланджело Буонаротті. Творчість представників венеціанської школи – Джорджоне, Тиціана. Мистецтво Пізнього Відродження. Криза естетики Відродження. Втрата ренесансних ідеалів.Мистецтво Північного Відродження. Вівтарні композиції XV століття. Ренесансні ідеали та середньовічний спіритуалізм у творчості Губерта і Яна ван Ейків. Творчість Р. ван дер Вейдена. Теми й образи І. Босха. Проблема стилю в нідерландському мистецтві XVI ст. Інтелектуалізм живопису П. Брейгеля. Ренесансний живопис Німеччини. «Синтетична» особистість А. Дюрера: теоретичні трактати, живописна спадщина, гравюри, рисунок. Особливості образної системи Л. Кранаха. Ренесансна художня культура Франції. Перший великий художник французького Відродження – Ж. Фуке. Маньєризм. Загальна культурно-історична характеристика доби. Сутність поняття «маньєризм». Провідні стилістичні риси, притаманні живопису, скульптурі. Е. Греко – представник іспанського маньєризму.	Лекція	Конспект, презентація	Основна:2,12,13Додаткова:2,3,5,8,9Ресурси Інтернет:1,2,4	Зробити порівняльну хар-ку 1.Скласти порівняльну характеристику основних періодів образотворчого мистецтва італійського Відродження.2.Підготувати презентацію Power Point (тема за вибором студента):«Новаторські реалістичні тенденції художньої творчості представників італійського Відродження періоду Проторенесансу»; «Провідні художні школи італійського Відродження та їх представники»;«Нова пластична мова скульптури у творчості Донателло»;«Геній італійського Високого Ренесансу – Леонардо да Вінчі»;«Найвеличніший майстер Високого Відродження – Мікеланджело»;«Відродження та вдосконалення античного ідеалу у творчості Рафаеля»;«Патріарх венеціанського Відродження – Тиціан Вечелліо»; «Прогресивні мистецькі ідеї у творчості нідерландських митців епохи Відродження»;«Мистецька різноплановість А. Дюрера».еристику мистецтва романського та готичного стилів.9 год.		прот. тижня
1 год.	**Тема 5. Мистецтво Середньовіччя.** **Тема 6. Мистецтво Відродження.**	Практичне		Основна:2,10,12,13Додаткова:2,3,5,8,9Ресурси Інтернет:1,2		3/3	прот. тижня
	Атестація 1	Контроль 1	Конспект	Основна:2,10,11,12,13Додаткова:2,3,4,5,9Ресурси Інтернет:1,2,3,4	Самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ за результатами вивчення матеріалу розділу	5	
Вікторина з образотворчого мистецтва.	10	
Розділ 2.Мистецтво ХVII – початку XХІ століття.
1 год.	**Тема 7**. **Мистецтво Західної Європи XVII століття.** Загальна характеристика західноєвропейського мистецтво XVII ст. Бароко та класицизм – основні художні стилі Нового часу. Італійське мистецтво XVII ст. Експерименти з простором в архітектурі Доменіко Фонтана. Станкова та монументально-декоративна скульптура Л. Берніні. Новаторство Караваджо. Караваджизм: учні й послідовники. Болонська академія братів Карраччі.Мистецтво Іспанії. «Золотий вік» розвитку іспанського живопису. Образ людини у творчості Рібери. Відображення життя іспанських монастирів у творчості Ф. Сурбарана. Теми й образи живопису Д. Веласкеса.Мистецтво Фландрії. Провідна роль малярства в системі образотворчих мистецтв. П. П. Рубенс – засновник національної школи живопису. Релігійна та міфологічна тематика у творчості художника. Основні цикли та окремі твори Антоніса Ван Дейка. Побутовий жанр у творчості Я. Йорданса. Натюрморти Ф. Снайдерса.Мистецтво Голландії. Демократизація та багатожанровість голландського живопису. Створення національного реалістичного пейзажу. Побутовий живопис художників дельфтської школи: Вермер Дельфтський. Ф. Галс і розвиток портретного живопису в Голландії. Мистецтво Рембрандта в історії європейської гравюри й станкового живопису.Мистецтво Франції. Жанровий реалістичний живопис: Жорж де Латур, Н. Пуссен. Формування класицизму у французькому живописі. Розвиток традицій героїчного пейзажу у творах К. Лоррена.	Лекція	Конспект, презентація	Основна:2,12,13Додаткова:2,3,6,8,9Ресурси Інтернет:1,2,4	1.Підготувати презентацію Power Point (тема за вибором студента):«Пітер Пауль Рубенс – представник фламандської художньої школи»; «Антоніс Ван Дейк блискучий автор парадних портретів»;«Франс Снейдерс – видатний майстер монументально-декоративного натюрморту»;«Творчість Рембрандта ван Рейна як одна з вершин світового живопису»;«Художні ідеали Іспанії у творчості Франсіско Сурбарана»;«Дієго Веласкес – неперевершений геній живопису»;«Нікола Пуссена – найбільш відомий художник французького класицизму».2.Зробити порівняльну характеристику стилів образотворчого мистецтва ХVІІ століття: бароко, класицизму та реалізму.6 год.		прот. тижня
1 год.	**Тема 8. Мистецтво Західної Європи XVIIІ століття.**Особливості мистецтва ХVІІІ століття. Становлення художньої системи Просвітництва. Мистецтво Італії. Рим як центр європейського мистецького життя. Життєвість і художня виразність образів у творах Дж. Б. П’яцетті й А. Маньяско. Монументальні квадратури Дж. Тьєполо. Розвиток пейзажного живопису: Ф. Гварді, Дж. Каналетто. Жанровий живопис П. Лонгі.Мистецтво Франції. Стиль Людовика XV. Ідилістичні полотна А. Ватто. Особливості стилю рококо в архітектурі (готель Субіз), живописі (пасторалі Ф. Буше), скульптурі (салонна порцеляна Ф. Буше). Різножанровість творчості Ж. О. Фрагонара. Гімн третьому стану у творчості Ж. Шардена. Мистецтво революційного класицизму: Паризький Пантеон (церква Св. Женев’єви). Монументальність форм, дух бароко в скульптурі Г. Куста. Риси легкості, свободи в скульптурі Ж. Б. Питалля. Творчість Е. М. Фальконета. Портрети в мистецтві просвітницького реалізму А. Гудона. Мистецтво Англії. Особливості розвитку англійської художньої культури XVIII ст. Крістофер Рен – будівничий відомого собору Святого Павла. Сатиричні та моралізаторські серії Хогарта. Аристократична велич та втілення героїчного ідеалу в образах Дж. Рейнольдса. Поетична настроєність портретів Т. Гейнсборо.	Лекція	Конспект, реферат,презентаціятестові питання	Основна:2,12,13Додаткова:2,3,6,8,9Ресурси Інтернет:1,2,4	1.Створити презентацію PowerPoint (тема за вибором студента):«Живопис Французького класицизму ХVIII століття»;«Творчість Тьєполо»;«Шедеври європейського живопису стилю рококо»;«Особливості творчості Фрагонара».2.Розробити тестові завдання (тема за вибором студента):«Англійський портретний живопис ХVIII століття»;«Англійський портретний живопис XVIII – першої третини XIX століття».3.Порівняти портрети актриси Сари Сіддонс у роботах Рейнольдса й Гейнсборо.4.Порівняти живопис французького й англійського рококо.6 год.		прот. тижня
1 год.	**Тема 7**. **Мистецтво Західної Європи XVII століття.** **Тема 8. Мистецтво Західної Європи XVIIІ століття.**	Практичне		Основна:2,12,13Додаткова:2,3,6,8,9Ресурси Інтернет:1,2,4		3	прот. тижня
1 год.	**Тема 9. Мистецтво Західної Європи кінця ХVIII – початку XIX століття**.Загальна характеристика мистецтва кінця ХVIII – початку XIX століття. Виникнення нових форм і жанрів мистецтва. Класицизм. Провідний художній напрям – неокласицизм. Стиль ампір. Зародження романтизму.Французький класицизм останньої чверті XVIII – першої третини XIX століття.Класицистична школа Ж. Л. Давіда. Академічний класицизм Ж. Д. Енгра. Мистецтво Іспанії. Філософські узагальнення у творчості Ф. Гойї.Англійське мистецтво. Вплив на живопис XIX століття англійського художника Дж. Констебла. Творчість пейзажиста В. Тернера. Графіка В. Блейка, Дж. Флаксмана. Академічне мистецтво вікторіанської епохи Ф. Медокса Брауна. Об’єднання «Прерафаелітське братство».	Лекція	Конспект,реферат, презентація	Основна:2,12,13Додаткова:2,3,6,8,9Ресурси Інтернет:1,2,4	1.Написати реферат з теми «Творчість Ф. Гойї».2.Створити презентацію PowerPoint з теми «Просвітницький класицизм у творчості Давіда».3.Розробити тестові завдання (тема за вибором студента):«Мистецтво пейзажу в англійському образотворчому мистецтві XVIII першої третини XIX століття»;«Англійський портретний живопис XVIII – першої третини XIX століття».4.Зробити порівняльну характеристику творчості В. Блейка та Дж. Флаксмана.6 год.		прот. тижня
1 год.	**Тема 10. Мистецтво Західної Європи XIX століття.**Загальна характеристика мистецтва романтизму. Живопис французького романтизму: творчість Т. Жеріко й Е. Делакруа. Романтизм у французькій скульптурі Ф. Рюда. А. Л. Барі. Загальна характеристика мистецтва реалізму. Майстер селянської теми Ж. Ф. Мілле. Активізація реалістичних тенденцій у французькому живописі: творчість О. Дом’є, К. Коро. Демократична спрямованість живописних полотн Г. Курбе. Імпресіонізм. Зародження бунтарського мислення в живописі: новаторство Е. Мане. Пейзажний живопис імпресіоністів. Роль пленеру у творчості К. Моне. Пленер у творчості А. Сіслея та К. Піссаро. Творчий метод Е. Дега. Живопис і графіка А. Тулуз-Лотрека. Творчість Ж. Сера, П. Сіньяка. Колір і світло в картинах О. Ренуара. Скульптура імпресіонізму: творчість О. Родена. Постімпресіонізм – полеміка з імпресіонізмом. Особливість художньої манери П. Сезана. Експресивний колоризм живопису В. Ван Гога. Художня манера П. Гогена.	Лекція	Конспект, презентаціяміні-кейс, реферат	Основна:2,4,12,13Додаткова:2,3,6,8,9Ресурси Інтернет:1,2,4	1.Підготувати презентацію Power Point (тема за вибором студента):«Образотворче мистецтво романтизму»;«Романтичне мистецтво Франції»;«Критичний реалізм у живописі Ж. -Ф. Мілле та Г. Курбе»;«Імпресіонізм у живописі та скульптурі»; «Живописні відкриття постімпресіоністів»; «Творчість художників барбізонської школи»;«Творчість художників Батіньйольської школи»;«Образ людини в мистецтві романтизму та класицизму»;«Колір у романтичному пейзажі»;«Пейзажний живопис К. Коро».2.Зробити порівняльну характеристику (тема за вибором студента):«Творчість Ван Гога та П. Гогена»;«Творчість Едуарда Мане та Клода Моне».3.Створити стислий кейс (3–5 сторінок) з теми «Світ образів у творчості П. Сезанна й Н. Пуссена».4.Створити міні-кейс (1–2 сторінки) з теми «Відбиття ідей імпресіоністів у творчості постімпресіоністів».6 год.		прот. тижня
1 год.	**Тема 9. Мистецтво Західної Європи кінця ХVIII – початку XIX століття**.**Тема 10. Мистецтво Західної Європи XIX століття.**	Практичне		Основна:2,3,8,9,12,13Додаткова:2,3,6,8,9Ресурси Інтернет:1,2,4		3/3	прот. тижня
2 год.	**Тема 11. Мистецтво Західної Європи ХХ – початку ХХІ століття.**Символізм і модерн у західноєвропейському мистецтві на зламі ХІХ – ХХ століття. Національні особливості модерну в країнах Європи. Основні історико-культурні тенденції першої половини ХХ століття.Живопис фовізму: творчість А. Матіса, А. Марке, А. Дерене. Поєднання інтенсивної колористики зі спрощеною формою. Експресіонізм у західноєвропейському мистецтві. «Крик» як категорія естетики Е. Мунка й еспресіонізму. Німеччина: група «Міст». Пошуки живописної виразності у творчості Е. Кірхнера, Е. Хеккеля, Е. Нольде. Група «Синій вершник» у Мюнхені: В. Кандинський, Ф. Марк, П. Клее.Кубізм – джерела й становлення. Особливості творчості П. Пікасо, Ж. Брака. Своєрідність кубізму Ф. Леже. Кубістична скульптура – колористичні контррельєфи О. Архипенка. Футуризм: апологія техніки та швидкості. «Маніфест» Ф. Марінетті та його втілення у творчості У. Боччоні, К. Карра, Д. Северіні, Л. Руссоло, Дж. Балла. Абстракціонізм. Колористичний абстракціонізм В. Кандинського. Геометричний абстракціонізм (супрематизм) К. Малевича. Променізм М. Ларіонова та Н. Гончарової. Синхронізм М. Русселя, М. Райта.Дадаїзм у Європі та США. Джерера та становлення руху Дада. Т. Тцара і кабаре «Вольтер» у Цюриху. Акції дадаїстів у Німеччині та Франції. Творчість М. Дюшана й абсурдні об’єкти «реді-мейд». Особливості самопрезентації дадаїстів (колажі, об’єкти, скандальні виставки).Сюрреалізм та творчі пошуки С. Далі. Поп-арт і використання шаблонів масової культури. Творчість Е. Ворхола, Дж. Джонса, Р. Раушенбаха, Р. Ліхтенштейна. Вплив поп-арту та гіперреалізм. Фотографія та сучасне мистецтво. Оп-арт: використання оптичних ефектів у творчості В. Вазарелі. Концептуалізм і мистецтво як текст (Дж. Кошут). Кітч. Соц-арт.Мистецтво сьогодення – «нова хвиля» художнього авангарду в мистецтві процесу (ленд-арт, графіті, татуаж, пірсінг, гепенінг, інсталяція та перформенс).	Лекція	Конспект,реферат, стислий-кейс, тестові питання	Основна:1,5,6,7Додаткова:1,7,8,9,10Ресурси Інтернет:1,2,4	Написати реферат (тема за вибором студента):«Основні засади формалістичного мистецтва»;«Кубізм як напрям авангардистського мистецтва»;«Мистецтво експресіонізму»;«Мистецтво абстракціонізму»;«Мистецтво сюрреалізму»;«П. Пікассо та його вплив на розвиток сучасного мистецтва».2. Створити міні-кейси (тема за вибором студента):«Творчість Анрі Матісса»;«Життя й творчість Василя Кандинського»;«Творчість Жоржа Брака»;«Життя й творчість Казиміра Малевича»;«Життєвий і творчий шлях Сальвадора Далі».3.Розробити тестові завдання (тема за вибором студента):«Фовізм як напрям мистецтва ХХ століття»;«Кубізм як напрям мистецтва ХХ століття»;«Експресіонізм як напрям мистецтва ХХ століття»;«Абстракціонізм як напрям мистецтва ХХ століття».6 год.		прот. тижня
3 год.	**Тема 12. Мистецтво України від давнини до сучасності.**Загальна характеристика українського мистецтва в контексті європейської культури. Панування візантійського й романського стилів у мистецтві України. Доба готики. Ренесансний період. Доба бароко – розквіт козаччини. Період панування класицизму на Україні. Переплетіння стилів бароко, рококо, класицизму в українській культурі XVІІІ століття. Модерністських та постмодерністських тенденцій в українському мистецтві.Основні тенденції архітектурного розвитку. Найстарші пам’ятки монументальної архітектури на українських землях. Архітектура Київської Русі. Київська, чернігівська, переяславська та новгородська архітектурні школи. Оборонна архітектура. Панування бароко в українській архітектурі. Особливості класицизму в українському мистецтві. Стиль «модерн» в архітектурі. Особливості архітектури ХХ – початку ХХІ століття.Особливості української скульптури. Українська скульптура з часів Київської Русі. Вплив європейського Відродження на мистецтво західноукраїнських земель. Своєрідне переосмислення античності в мистецтві скульптури доби бароко та класицизму. Романтизм і реалізм в українській скульптурі. Стилі в українському мистецтві ХХ століття. Сучасна українська скульптура.Розвиток українського живопису. Фресковий живопис Київської Русі. Розвиток культового станкового живопису. Шедеври українського мистецтва XVII – ХVІІІ століття. Жанрові особливості українського живопису ХІХ століття. Формування локальних художніх шкіл: харківської, київської та львівської. Творчість українських живописців ХХ століття. Українська графіка ХХ століття. Сучасне вітчизняне мистецтво. Пошуки національної виразності в скульптурі, живописі та графіці.	Лекція	Конспект, питання, стислий-кейс, тестові питання,	Основна:1,5,6,7Додаткова:1,7,8,9,10Ресурси Інтернет:1,2,4,5,6	Створити стислий-кейс (тема за вибором студента):«Українське мистецтво в контексті європейської культури»;«П’ять стильових етапів розвитку архітектури Київської Русі»;«Особливості в архітектурі XV – початку XVI століття»;«Архітектура українського бароко»;«Архітектор Б. Растреллі»;«Архітектура України ХІХ століття»;«Конструктивізм як головний стильовий напрям в архітектурі України 20 – середини 30-х років ХХ століття». 2.Розробити тестові завдання (тема за вибором студента):«Портретний живопис України другої половини XVI століття»;«Український живопис другої половини ХVІІ – ХVІІІ століття»;«Характерні особливості українського образотворчого мистецтва XIX століття»;«Український живопис ХХ століття».9 год.		прот. тижня
ХІV1 год.	**Тема 11. Мистецтво Західної Європи ХХ – початку ХХІ століття.****Тема 12. Мистецтво України від давнини до сучасності.**	Практичне		Основна:1,5,6,7Додаткова:1,7,8,9,10Ресурси Інтернет:1,2,4,5,6		3/3	прот. тижня
	Атестація 2	Контроль 2	Конспект	Основна:1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13Додаткова:1,2,3,6,7,8,9,10Ресурси Інтернет:1,2,4,5,6	Самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ за результатами вивчення матеріалу розділу 2	5	
				Вікторина з образотворчого мистецтва.	10	
Сесія	Теоретична складова. Самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ за результатами вивчення матеріалу розділу 1,2.	Екзамен	Конспект	Основна:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13Додаткова:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10Ресурси Інтернет:1,2,3,4,5,6	Підсумкова рефлексія власних досягненьПідсумкова рефлексія власних досягнень3 год.	10	згідно з розкл. екзам. сесії
Теоретична складова. Усні відповіді на питання екзаменаційного білета для перевірки якості засвоєння теоретичного матеріалу курсу.	10
Практична частина. Створення презентації PowerPoint за однією з обраних тем згідно з програмою.	10
Написання вікторини з образотворчого мистецтва.	10

9. Система оцінювання та вимоги

Накопичення балів студентами відбувається в період вивчення дисципліни на підставі проведення викладачем двох основних видів контролю: **поточного (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу в обсязі окремого розділу) та **підсумкового (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу по завершенню курсу).

Поточне тестування та самостійна робота	Екзамен	Сума
Атестація 1	Атестація 2	40	100
Розділ 1	Розділ 2
30	30

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю складає 60 балів за теоретичні знання та практичні вміння, а саме:

 - усні відповіді за планом практичних занять, доповнення й аналіз прослуханих відповідей, тестування, написання вікторин з образотворчого мистецтва.

Допуск до підсумкового контролю – 35 балів.

Максимальна кількість балів за результатами підсумкового контролю (екзамен) складає 40 балів, а саме:

- 10 балів – підсумкове самостійне електронне тестування;

- 10 балів – вікторина з образотворчого мистецтва;

- 10 балів – виконання презентацій з обраних тем згідно з програмою.

- 10 балів – усна відповідь (екзамен) на поставлені питання.

№**з/п**	**Вид контрольного заходу**	**Кількість****контрольних заходів**	**Кількість****балів за****1 захід**	**Усього балів**
	Усні відповіді за планом практичних заняттях, доповнення й аналіз прослуханих відповідей.*Термін виконання: у межах підготовки до практичних занять (розділ 1).*	5	3	15
	Вікторина з образотворчого мистецтва.*Термін виконання: під час проведення практичних занять (розділ 1).*	1	10	10
	Самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ за результатами вивчення матеріалу розділу 1. *Термін виконання: у межах підготовки до практичних занять (розділ 1).*	1	5	5
	Усні відповіді за планом практичних заняттях, доповнення й аналіз прослуханих відповідей.*Термін виконання: у межах підготовки до практичних занять (розділ 2).*	5	3	15
	Вікторина з образотворчого мистецтва.*Термін виконання: під час проведення практичних занять (розділ 2).*	1	10	10
	Самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ за результатами вивчення матеріалу розділу 2. *Термін виконання: у межах підготовки до практичних занять (розділ 2).*	1	5	5
7	**Екзамен**	Теоретична складова. Самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ за результатами вивчення матеріалу розділу 1,2. *Термін виконання: упродовж тижня після проведення лекційного заняття з останньої теми розділу 2 .*	1	10	10
Теоретична складова. Усні відповіді на питання екзаменаційного білета для перевірки якості засвоєння теоретичного матеріалу курсу. *Термін виконання: згідно з розкладом екзаменаційно-залікової сесії (розділи 1,2).*	1	10	10
Практична частина. Створення презентації за однією з обраних тем згідно з програмою.*Термін виконання: згідно з розкладом екзаменаційно-залікової сесії (розділи 1,2).*	1	10	10
Практична частина. Написання вікторини з образотворчого мистецтва.*Термін виконання: згідно з розкладом екзаменаційно-залікової сесії (розділи 1,2).*	1	10	10
Усього	18		100

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях (усні відповіді):

Оцінка «відмінно» (3 бали):

- свідоме, правильне, глибоке й повне засвоєння та розуміння програмного матеріалу;

- виклад матеріалу впевнений, логічний, лаконічний, аргументований;

- уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження;

- самостійне, творче застосування знань.

Оцінка «добре» (2 бали):

- свідоме з незначними помилками та прогалинами засвоєння програмного матеріалу, які студент спроможний виправити після зауважень або за допомогою викладача;

- самостійне репродуктивне застосування знань;

- деякі порушення логіки та послідовності відповіді.

Оцінка «задовільно» (1 бал):

- механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу з великими прогалинами;

- порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня самостійність мислення.

- репродуктивне застосування знань за вказівками викладача.

Оцінка «незадовільно» (0 балів):

* відсутність знань, умінь та навичок;
* несвідоме, механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу з великими прогалинами;
* відсутність самостійності, неспроможність виправити помилки при зауваженні чи додаткових запитаннях.

Критерії оцінювання вікторини з образотворчого мистецтва:

усього 10 завдань: 1 правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Критерії оцінювання електронного тестування в СЕЗН ЗНУ:

* на практичних заняттях: усього 5 тестів – 1 правильна відповідь оцінюється в 1 бал);
* на екзамені: 10 тестів – 1 правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Критерії оцінювання усної відповіді на питання екзаменаційного білета:

Оцінка «відмінно» (5 балів):

- виклад матеріалу логічний та послідовний;

- самостійне, творче, ініціативне застосування знань;

- поєднання повноти та лаконічності у виконанні завдання

Оцінка «добре» (4 бали):

* виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний;
* самостійне репродуктивне застосування знань за вказівками викладача;
* старанність і вправність застосування набутих знань.

Оцінка «задовільно» (3 бали):

- механічність, фрагментарність викладу матеріалу;

- порушення логіки та послідовності подання інформації;

- недостатня самостійність мислення.

Оцінка «незадовільно» (0-2 балів):

- відсутність виконання всіх завдань;

- неповне висвітлення матеріалу;

- фрагментарність подання інформації.

Критерії оцінювання презентації PowerPoint:

Оцінка «відмінно» (10-9 балів):

- виклад матеріалу логічний та послідовний;

- самостійне, творче, ініціативне застосування знань;

- поєднання повноти та лаконічності у виконанні завдання;

- відмінна якість оформлення.

Оцінка «добре» (6-8 балів):

* виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний;
* самостійне репродуктивне застосування знань за вказівками викладача;
* старанність і вправність застосування набутих знань;
* добра якість оформлення.

Оцінка «задовільно» (3-5 балів):

- механічність, фрагментарність викладу матеріалу;

- порушення логіки та послідовності подання інформації;

- недостатня самостійність мислення;

- задовільна якість оформлення.

Оцінка «незадовільно» (0-2 бали):

- відсутність виконання всіх завдань;

- неповне висвітлення матеріалу;

- фрагментарність подання інформації;

- незадовільна якість оформлення.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою**ECTS**	**За шкалою** **Університету**	**За національною шкалою**
Екзамен	**Залік**
A	90 – 100(відмінно)	5 (відмінно)	Зараховано
B	85 – 89(дуже добре)	4 (добре)
C	75 – 84(добре)
D	70 – 74(задовільно)	3 (задовільно)
E	60 – 69(достатньо)
FX	35 – 59(незадовільно – з можливістю повторного складання)	2 (незадовільно)	Не зараховано
F	1 – 34(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

11. Рекомендована література

 Основна:

1. Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини XVII–XVIII століть. Київ : Мистецтво, 1981. 159 с.
2. Ильина Т. В. История искусств : учеб. пос. для студ. вузов. Москва : Высшая школа, 1983. 317 с.
3. Інґрем К. Це Воргол. Львів : Видавництво Старого лева, 2016. 80 с.
4. Інґрем К. Це Далі. Львів : Видавництво Старого лева, 2019. 80 с.
5. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів : Світ, 2004, Ч. 2. 268 с.
6. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів : Світ, 2005, Ч. 3. 268 с.
7. Крвавич Д. П.**,** Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів : Світ, 2003, Ч 1. 256 с.
8. Паппворт С. Це Моне. Львів : Видавництво Старого лева, 2019. 80 с.
9. Роддам Д. Це Ван Гог. Львів : Видавництво Старого лева, 2019. 80 с.
10. Савченко О. І. Історія образотворчого мистецтва : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2006. 50 с.
11. Трегубов К. Ю., Макуха О. В. Історія мистецтв : навч. посіб. Полтава : ПолтНТУ, 2015. 151 с.
12. Фартинг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Харків : Vivat, 2019. 576 с.
13. Шевнюк О. Л. Історія мистецтв : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2015. 451 с.

Додаткова:

1. Асєєва Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. Київ : Мистецтво, 1980. 214 с.
2. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв. Київ : Махаон-Україна, 2007. 512 с.
3. Драча Г. В., Паниотова Т. С. История искусств : учеб. пособ. Москва : КноРус, 2014. 675 с.
4. История искусства зарубежных стран: учеб. для студ. творч. ф-тов худ. вузов. / общ. ред. М. Доброклонского. Москва : Академия художеств СССР, 1962. Т. 1.
5. История искусства зарубежных стран: учеб. для студ. творч. ф-тов худ. вузов. / общ. ред. М. Доброклонского. Москва : Академия художеств СССР, 1963. Т. 2.
6. История искусства зарубежных стран: учеб. для студ. творч. ф-тов худ. вузов. / общ. ред. М. Доброклонского. Москва : Академия художеств СССР, 1964. Т. 3.
7. Лукомський Г. К. З української художньої спадщини. Київ : Українські пропілеї, 2004. 712 с.
8. Ничкало С. А. Мистецтвознавство : короткий тлумачний словник. Архітектура. Живопис. Скульптура. Графіка. Декоративно-ужиткове мистецтво. Київ : Либідь, 1999. 208 с.
9. Пасічний А. М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. 216 с.
10. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навч. посіб. /за ред. О. П. Рудницької. Київ : ЕксОб, 2000. 207 с.

Інформаційні ресурси:

1. Вёрман К. История искусства всех времен и народов. Т. 1 : Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия. URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi17/0011835.pdf
2. Вёрман К. История искусства всех времен и народов. Т. 2 : Европейское искусство средних веков. URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi17/0011836.pdf
3. Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. URL: <http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi17/0011828.djvu>
4. Гнедич П. П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. URL: <http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi18/0011130.pdf>
5. Грушева Т. В. Історія українського мистецтва : довідник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра. URL: <http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Grusheva/0039663.pdf>
6. Грушева Т. В. Історія українського мистецтва: від бароко до постмодерна : навч.-метод. посіб. для здобув. ступ. вищої освіти бакалавра. URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Grusheva/0039664.pdf