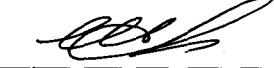

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

С.Л.Шпарло
06.07.2023 г.
Регистрационный № УД-6-06-2/эуч.

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0213-01 Искусствоведение*

2023 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 августа 2023 г. № 270, учебного плана по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение (профилизация: Компаративное искусствоведение)

СОСТАВИТЕЛЬ:

А. Н. Никифоренко, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

С. В. Кривошеева, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

А. Н. Гаврилова, ученый секретарь учреждения «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 24 от 26.06.2023)

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «История художественно-материальной культуры» включена в модуль «История искусства» разработана для студентов специальности «Искусствоведение». Программой предусмотрено ознакомление с результатами специфической деятельности человека, которая представляет собой художественно оформленную материальную культуру. Основное внимание уделяется особенностям архитектуры, быта, жилища, утвари, костюма Западной Европы в их взаимовлиянии и взаимодействии, а также в их связи с образом жизни и стилем мышления людей разных социальных групп и художественных эпох.

Содержание учебной дисциплины раскрывается посредством последовательного анализа исторического развития и облика городов, типичных зданий и сооружений, специфики интерьеров, мебели, посуды, осветительных приборов, художественно оформленных транспортных средств, костюма. В отдельных темах рассматриваются предметы письменности, доспехи и оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, элементы сценографии.

Учебная дисциплина «История художественно-материальной культуры» связана с рядом учебных дисциплин, среди которых учебные дисциплины модуля «История искусств», учебные дисциплины «Культурология», «Анализ произведений искусства» и другие.

В процессе освоения учебной дисциплины «История художественно-материальной культуры» формируются следующие базовые профессиональные компетенции:

- Определять этапы развития мирового и отечественного искусства, основываться в профессиональной деятельности на объективных фактах и законах исторического и художественного процессов;
- Применять методы комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художественной жизни и художественных процессов;
- Выявлять специфику межвидового взаимодействия искусств в контексте истории развития художественных стилей.

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов научных представлений о художественно-материальной культуре Западной Европы, ее историческом развитии, роли в жизни человека и общества.

Содержанием программы учебной дисциплины предусмотрено выполнение следующих задач:

- систематизация знаний по истории и особенностям развития материально-художественной культуры Западной Европы от истоков до начала XX века;
- анализ ярких артефактов определенной эпохи и страны;
- выявление художественных особенностей предметов материальной культуры.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать:

- историко-теоретические основы материально-художественной культуры;
- основные исторические факты, события, имена видных представителей материально-художественной культуры Западной Европы;
- этапы, стили, направления, течения в истории материально-художественной культуры;
- художественную специфику предметов материального мира.

Студенты должны уметь:

- оперировать научно-терминологическим аппаратом учебной дисциплины;
- анализировать произведения материально-художественной культуры;
- характеризовать закономерности развития материально-художественной культуры;
- определять специфику художественного решения материальных предметов;
- раскрывать сущность и предназначение материально-художественной культуры;
- использовать приобретенные знания и искусствоведческие навыки в практической деятельности.

Студент должен владеть:

- культурой мышления в анализе артефактов;
- междисциплинарным подходом при решении проблем искусствоведения;
- устной и письменной коммуникацией;
- навыком научного исследования по выявлению, описанию, анализу, рецензированию произведений материально-художественной культуры;
- умением работать документальными, архивными, иконографическими и другими материалами в своей искусствоведческой деятельности.

– принципами и приемами сбора, систематизации, обобщения и использования информации для проведения научных исследований в конкретных областях материально-художественной культуры.

Преподавание учебной дисциплины обязательно должно сопровождаться визуальным рядом, который формирует четкое представление об изучаемых предметах материально-художественной культуры.

Формы текущей аттестации – тест, опрос, викторина, эссе, реферат-презентация.

Учебным планом на изучение учебной дисциплины «История художественно-материальной культуры» всего предусмотрено 90 часов, из которых 36 часов – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 20 часов; семинары – 16 часов.

Рекомендуемая форма контроля – экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Художественно-материальная культура как дисциплина гуманитарного цикла. Объект и предмет курса, его цели и задачи, специфика преподавания для специалистов искусствоведческого профиля. Междисциплинарный подход к изучению предмета. Взаимосвязь с другими науками. Взаимосвязь с духовной культурой. Периодизация истории материально-художественной культуры. Эволюция художественно-материальной культуры как отражение изменения художественных стилей, развития моды и изменения повседневного быта. Национальные признаки ее существования в пределах художественной эпохи.

Тема 1. Художественно-материальная культура Древнего Египта

Периодизация художественно-материальной культуры Древнего Египта. Мировоззрение египтян. Устройство общества. Заупокойный культ. Духовные достижения древнеегипетской цивилизации. Развитие письменности и принадлежностей для письма. Виды архитектуры. Храмовые ансамбли (Карнак, Луксор): планировка, архитектурное решение, декор, символика. Древнеегипетский орнамент. Города Древнего Египта: типы, планировка (Тель-Амарна, Каухун, Ахетатон). Дворцы и дома знати: особенности экстерьера, оформление интерьера, дворцовые сады, цветники, бассейны. Мебель: разнообразие, формы и декор. Культура питания: пиршества, еда, посуда. Изделия из керамики, камня, стекла, металла: виды изделий, функциональность, техники и технологии производства, цветовая гамма, сочетание материалов. Древнеегипетский фаянс. Музыкальные инструменты: виды, материалы, специфика изготовления. Доспехи и оружие. Транспортные средства: виды, предназначение, конструктивные и художественные особенности. Египетские мужской и женский костюмы: основные виды, материалы, цвет и орнаментика; костюм фараона и его жены; костюмы жрецов и ремесленников. Древнеегипетские украшения. Атрибуты власти и предметы культа. Разновидности мужских и женских причесок. Косметика: состав, особенности применения, утварь для ее хранения.

Тема 2. Художественно-материальная культура эпохи Античности

Истоки и периодизация художественно-материальной культуры Древней Греции. Мифология древних греков. Духовные достижения древних греков. Основные виды зданий Древней Греции. Древнегреческие храмы: типы, планировка, ордерная система, комплексы. Акрополь в Афинах. Театральные сооружения: форма, основные планировочные элементы, акустика. Развитие градостроительства (Милет, Пирей): «гипподамова система», разнообразие общественных зданий. Водозаборные сооружения и их архитектурно-выразительная обработка. Общественные, учебные и спортивные сооружения. Виды жилых домов. Дом пастаднага типа: материал для строительства, основные помещения, планировка, системы освещения и обогрева. Перистильный и апсидальный дом. Интерьер жилого дома. Мебель: назначение, основные виды, материалы, декор. Древнегреческая посуда: разновидности, декор, многообразие форм. Стили вазописи. Музыкальные инструменты. Оружие и доспехи воинов: виды шлемов, материалы и декор доспехов. Орнамент. Мужской и женский костюм: материалы, техники шитья, основные предметы одежды, обувь, головные уборы. Костюмы и маски актеров. Прически. Парики. Косметика и парфюмерия. Ювелирное искусство. Глиптыка.

Художественно-материальная культура Древнего Рима: преодолизация, специфика и отличие от древнегреческой культуры. Особенности архитектуры: основные материалы, виды конструкций, ордерная система, художественное оформление зданий. Разновидности сооружений: функциональное назначение, оформление экстерьера и интерьера, планировка, декор (храм, курия, базилика, табуларий, терма и др.). Специфические архитектурные формы: триумфальные арки и колонны. Колизей и Пантеон: планировка, архитектурное решение, декор. Планировка и декоративное амфитеатров. Особенности планировки древнеримских городов. Архитектурное и скульптурное оформление форума. Атриумный дом: планировка и декоративное оформление. Инсула: строительные технологии, планировка, отделка. Дворцы и загородные виллы с искусственными каналами («каноп») и террасными парками. «Террасный дом» как образец синтеза архитектуры и природы. Стили настенных росписей в интерьере. Виды и способы изготовления мозаики. Римская мебель: материалы, разнообразие форм, художественное оформление, назначение. Маскароны и каменные вазы как элементы оформления. Культура питания.

Термополий как место общественного пистания: планировка, строительные технологии, отделка. Посуда: материалы, формы, декор, техника изготовления. Освещение. Мужской и женский костюм: разнообразие материалов и техник шитья, цвет, составные части и разновидности, обувь, знаки социальных и должностных различий. Многообразие причесок. Костюм и вооружение воина: составные элементы, почетные знаки, оружие. Косметические и парфюмерные средства и принадлежности.

Тема 3. Художественно-материальная культура Западной Европы эпохи Средневековья

Общая характеристика эпохи Средневековья. Исторические и социальные особенности. Теоцентризм. Правовая защита жилища («Домовой мир») и неприкосновенность храма. Периодизация истории материально-художественной культуры. Достижения в области духовной культуры. Нормативы и материалы для письма. Специфика проявления романского и готического стиля в материально-художественной культуре. Поместье как универсальная форма жизни различных слоев. Средневековый город как замкнутая система: планировка, характерные черты застройки, отсутствие освещения, водопровода, канализации (города Италии, Фландрии, Франции, Германии). Архитектурное решение разных видов прощадей: рыночная, соборная, ратушная. Быт и нравы горожан. Собор и ратуша: конструкция, основные формообразующие элементы, скульптурное и живописное оформление, орнамент. Жилищно-городское строительство.

Замок феодала как образец фортификационного сооружения: особенности размещения в природном пространстве, планировка, основные конструктивные элементы. Донжон как главная башня замка: исторические изменения планировки и основных помещений. Интерьер и декорировка комнат феодала. Средневековый замковый дворец: планировка, художественное решение интерьера, признаки личных комнат феодала. Оформление парадных помещений в XIV-XV вв.: техники изготовления и узоры росписей, деревянных панелей, тканей, каменной плитки, цветного стекла.

Фахверк как наиболее типичный дом каркасного типа: специфика конструкции, этажность, особенности дверей и окон, декоративная обработка экстерьера, функциональность помещений, вывески и опознавательные знаки. Специфические черты романской и готической мебели: виды, формы,

материал, техники изготовления и сборки, художественное оформление. Постельное белье. Трапеза бургера. Особенности средневековой посуды: материалы, принадлежности, форма. Осветительные приборы, их эволюция и художественное оформление. Средневековые музыкальные инструменты.

Ювелирное дело, продукция Лиможа. Производство обоев. Средневековый бал и его организация. Гости и их развлечения. Геральдика. Доспехи рыцаря: эволюция основных элементов, романские и готические особенности. Вооружение рыцаря: основные виды оружия и их эволюция, культ меча, декор. Рыцарские турниры: ритуалы, кодекс, особенности турнирного оружия.

Средневековый монастырь: особенности жизни и быта, планировка и «уставные постройки». Монашеские и духовно-рыцарские ордена: символика, реликвии, повседневная жизнь. Костюм монахов, священников и клириков: повседневные и литургические виды одежды, знаки отличия сана прелатов.

Эволюция костюма граждан в эпоху Средневековья. Основные части костюма, его форма, материалы, отделка, цветовая гамма, манера ношения, сословные отличия. Широкое распространение шлейфов, пуговиц, плащей с капюшоном. Имитация в костюме военных лат и кирас. Декоративность и вычурность т.н. «бургундских мод»: особенности силуэтов, формы, расцветки, декоративных элементов (фестоны, колокольчики, перья). Художественные и конструктивные особенности обуви и головных уборов. Геральдические знаки. Пояса и кошельки. Косметика и украшения.

Одежда слуг, шутов, ремесленников, крестьян. Возникновение профессиональных цехов для изготовления одежды под заказ.

Тема 4. Художественно-материальная культура Западной Европы эпохи Возрождения

Общая характеристика эпохи Возрождения в Западной Европе. Эпоха Возрождения в Италии, Испании и странах северной Европы: периодизация, специфические особенности, мировоззренческая основа, общие и отличительные черты.

Светский характер зодчества в Италии. Особенности градостроительства. Планировка городских площадей и улиц. Разнообразие видов общественных зданий. Итальянские дворцы (палаццо): материал, планировка, этажность, особенности архитектурного объема,

функциональность помещений, отделка фасада. Специфика построения и отделки венецианских дворцов. Оформление интерьеров парадных и жилых помещений дворцов: «кассетные» потолки, мраморные полы, принцип расположения дверей и окон, живописные монументальные композиции на потолках и стенах, орнаментика. Загородные резиденции и дворянские усадьбы в Англии и Испании.

Английский усадебный фахверковый дом (XV-XVI вв.): планировка, интерьер, специфика размещения комнат, камин, деревянный декор (панели на стенах, лестницы). Традиционный испанский дом: архитектурное решение, оформление внутреннего дворика с цветниками или фонтанами, колорит и облицовка интерьера.

Итальянская мебель эпохи Возрождения: специфика конструкции, многообразие видов и форм, обилие разнообразного декора (обивка, мозаика, орнаментика, живопись, позолота). Постельное белье. Эволюция типов и форм осветительных приборов эпохи Возрождения. Культура питания и посуда: характер пира, сервировка стола, материалы и виды сосудов в быту. Венеция как центр стеклопроизводства (муранское стекло): виды и колорит стекла, типы и формы предметов, уникальность декорировки изделий. Итальянская майолика: формы посуды, техника изготовления, узоры. Керамика Франции: фаянс Бернардо Палисси, изделия из Сен-Поршера. Стеклянные вазы Испании. Нидерландский фаянс из Дельфта, имитирующий китайский фарфор. «Каменная» посуда Германии. Металлическая посуда из Италии, Германии, Франции. Декоративные бокалы из раковин, кокосовых орехов, кристаллов кварца, коралла, яшмы, слоновой кости.

Итальянские ткани (шелк, бархат, парча и др.) и кружева (шитые и плетеные). Шпалеры с орнаментом и многофигурными композициями.

Эволюция доспехов и вооружения в эпоху Возрождения. Трансформация «максимилиановского доспеха». «Спада» (шпага) – новый тип холодного оружия. Разнообразие огнестрельного оружия. Художественное оформление доспехов, холодного и огнестрельного оружия аристократии. Основные технические приемы декорировки.

Эволюция мужского и женского костюмов Италии эпохи Возрождения. Нательная и верхняя одежда: материалы, покрой, отделка, цветовые предпочтения. Изобретение новых предметов женской одежды – пеньюара («роччетти») и «калесон». Отличия в костюме возрастных и социальных групп. Возникновение в Западной Европе мод, которые сменяют или влияют друг на друга, или сосуществуют параллельно. Аксессуары, украшения,

прически. Особая роль косметики и парфюмерии. Быт венецианских женщин-горожанок. Мода Франции XVI в.: мужской и женский костюмы. Придворный костюм времен Франциска I как типичный образец материально-художественной культуры: национальный колорит, живописность многоцветие, подчеркнуто-декоративный характер (отделка вышивкой, ювелирным украшениями, т.н. «глазками дьявола»). Указы против роскоши. Смена моды при дворе Генриха III. Атрибуты придворного костюма: маски, веера, пояса с повесками для флаконов духов, печатей, ключей и зеркалец. Увлечение париками. Появление специального траурного костюма. Отличительные черты мужского костюма Испании и их влияние на европейскую моду: национальные черты, особенности покроя, стилизация под доспехи, контратная колористическая гамма, особая роль плаща, обуви и шпаги. Испанский женский костюм: геометризированные формы платьев, жесткий каркас, наглоухо закрытый облик, обилие украшений. Траурные костюмы. Особые прически. Влияние французских и испанских мод на костюмы стран Западной и Европы.

Тема 5. Художественно-материальная культура Западной Европы в XVII в.

Особенности художественной жизни Западной Европы XVII века. Формирование и развитие стиля барокко: характерные черты, особенности проявления в разных видах искусства, специфика выражения в материально-художественной культуре.

Новые градостроительные принципы в Италии: восприятие городского ансамбля, система площадей и улиц, линейная перспектива, дома-«кулисы». Новаторство в создании городского пространства Рима. Творчество архитектора Д. Фонтана. Формирование стиля классицизм в материально-художественной культуре Франции: основные принципы, характерные особенности конструкции и декора, отражение идей меры, совершенства, логики. Градостроительство Франции. Типы французских городов: планировка, декорировка, сочетание с природой. Загородные дворцы королей и аристократии. Версаль как главная резиденция французских королей: специфические черты классицистического экстерьера и барочного интерьера, принципы создания регулярного парка, особенности придворной жизни.

Различные типы зданий. Отель как доминирующий тип жилого дома французской аристократии: особенности расположения в пространстве

города, планировка, галерейность, декор фасадов, оформление интерьера, разнообразие материалов, техник и предметов отделки, значение gobеленов форма кровли.

Градостроительство Голландии: планировка городов, значение площадей, роль природного ландшафта, характер размещения домов на улицах и набережных. Голландский дом XVII в.: этажность, особенность архитектурного объема, планировка, налог на ширину фасада. Патрицианский дом: богатство отделки, специфика оформления пространства около дома, форма и декор окон, отделка потолков, полов, лестниц, разнообразие каминов и кафельных печей. Обилие тканей в оформлении интерьера: гардины, скатерти, постельное белье. В интерьере обилие картин, географических карт, моделей кораблей и т.п.

Мебель XVII в.: отражение барокко и классицизма в конструкции и декоре, национальные черты, материалы и технологии изготовления, мебель как предмет торговли. Итальянская мебель: разнообразие архитектурных форм и видов, сложный контур профилей, нарушение пропорций, орнаментация, объемный скульптурный декор, применение техники интарсии. Мебель Голландии: виды, соответствие интерьеру, полистилистика в декоре, архитектурные детали в отделке, развитие стиля «Вредеман». Французская мебель: разнообразие видов и форм, особенности конструкций, распространение дворцового стиля «Буль».

Культура питания и посуда XVII в.: организация трапезы и нормы этикета, появление новых видов посуды и набора для «персоны», вытеснение металлической посуды фаянсом. Распространение руанской майолика, дельфтской керамики, чешского хрусталя, богемского стекла. Их технические и декоративно-художественные качества.

Эволюция костюма XVII века. Франция как законодательница моды и поставщик предметов роскоши для Европы. Эстетический образец мужской красоты и развитие костюма в годы правления Людовика XIII. «Мушкетерские моды». Основные детали костюма, цветные доминанты и декор. Эдикт Ришелье против роскоши. Разнообразие мужских причесок. Мода на парики и бородку «муше». Аксессуары и манера ношения костюма. Эстетический образец женской красоты и развитие костюма: особенности покроя, изменение пропорций. Культ женственности и законы галантности. Эволюция причесок. Аксессуары и украшения. Военная подготовка мушкетера и его снаряжение.

«Версальские моды» Людовика XIV: регламенты и рекомендации. Формирование нового модного костюма как образца изнеженности и прихотливости: особенности кроя, игра цвета, света и тени, фактурные и декоративные акценты, обилие ткней, бантов, лент, кружев. Появление «жюстокора» (60-80-е гг. XVII в.) как образца мужской европейской одежды. Указ короля о сезонной смене одежды. Введение военной формы и ее влияние на придворный костюм. Введение в моду лорнетов, тростей, меховых муфт. Особенности буржуазного костюма: эстетика бюргерства, одежда чиновников, элементы придворного костюма. Разнообразие форм мужских причесок.

Женский костюм эпохи Людовика XIII: простота покроя и укрупнение объемов, двухцветка, основная модная прическа. Женский костюм эпохи Людовика XIV: отражение эстетики классицизма, подчеркивание стройности и женственности, увлечение «естественными» прическами, ношение полумаски из черной тафты. Распространение женских аксессуаров: веера, ручного зеркальца, трубки, коробочек для мушек, перчаток, зонта. Создание обуви «на разные ноги». Появление журналов мод: «Галантный Меркурий», «Большая Пандора», «Малая Пандора». Важная роль косметики и парфюмерии.

Тема 6. Художественно-материальная культура Западной Европы в XVIII в.

Франция и Англия – центры художественной жизни Западной Европы XVIII в. Смена художественных стилей, направлений, вкусов, мод. Рококо в архитектуре, оформлении интерьера, декоративно-прикладном искусстве первой половины XVIII в. Стилевые разновидности рококо.

Градостроительство Франции: ансамблевость, виды площадей, система из площадей, соотношение высоты и ширины улиц, введение нумерации домов, уличное освещение, водопровод. Перепланировка старых городов. Новые типы городских общественных зданий, изящных дворцов и вилл. Строительство жилых домов для сдачи в наем, возведение храмов, ярусных театров. Их архитектурное решение, планировка, отделка.

Французский отель: планировка, элементы коммуникаций (водопровод, канализация), рокальный декор, атмосфера уюта, интимизация быта, специфика меблировки и освещения. Рокальные интерьеры фешенебельных домов Парижа. Деятельность Ж.-М. Апенора, Ж.-Б. Таро, их вклад в развитие

новаторских идей в области дизайна. Эволюция формы и материалов осветительных приборов. Влияние раннего классицизма на оформление интерьеров второй половины XVIII в.: орнаментация архитектурного типа, предпочтение комнат больших размеров, пастельное цветовое решение декора, распространение белокаменных каминов. Особенности жилых помещений горожан: простота и примитивность квартир, использование чердачных помещений, отделка досками и побелкой, минимальная меблировка.

Мебельное искусство Франции. Деятельность Ж. А. Мейсанье. Разнообразие видов мебели и ее художественное оформление. Создание гарнитуров для конкретных комнат. Появление гарнитуров специального назначения из мастерских Ш. Крессана (для игры в карты, в шахматы, для деловой беседы, для кофе и т.д.). Разнообразие материалов и покрытий мебели. Преобладание декора над конструкцией. Немецкая мебель мастерских краснодеревщиков Рентген и ее роль в оформлении роскошных карет, колясок, саней. Классицистические черты мебели второй половине XVIII в. Творческая деятельность династии Жакоб. Мода на мебель из красного дерева мастерских Ж.-Ф. Эбена и Ж.-А. Ризнера.

Характерные особенности английской мебели. Творчество Т. Чиппендейла. Интерьер в «стиле чиппендейл». Формы, техники изготовления и декорировка мебели по проектам Р. Адама, мастерских Г. Хеплуайта, Т. Шератона. Затухание классицизма и зарождение нового стиля – бидермайер.

Посуда и утварь Франции XVIII в.: материалы, форма, декор. Увлечение китайским фарфором и изобретение европейского фарфора в Саксонии. Художественная продукция Севрской мануфактуры по производству фарфора. Открытие способа производства твердого фарфора в Европе Й.Ф. Бетгерам. Воплощение особенностей немецкого рококо в изделиях Мейсенского мануфактуры: ассортимент, технические характеристики, рельефный и красочный декор. Деятельность скульптора Й.И. Кендлера и процветание европейской порцеляновой пластики. Английская керамика XVIII в. и отражение идей классицизма в продукции Д. Вежвуда. Производство художественных фарфоровых изделий на заводах Дерби и Челси.

Костюм Франции XVIII в. Связь эволюции костюма с бытом и нравами «галантного века». Отсутствие связи между эстетической и утилитарной функциями, нарушение пропорций фигуры человека в костюме. Мужской

костюм первой половины XVIII в.: новое стилистическое решение, возрастное нивелирование, цветовая гамма. Отказ от ношения шпаги, появление трости с клинком внутри, набалдашником, в который монтировались зеркальце и свисток. Широкое применение косметики (белил, румян, сурьмы). Обилие аксессуаров (часы, перчатки, табакерки, носовые платки и т.д.). бытование разнообразных по форме париков.

Трансформация мужского костюма во второй половине XVIII в.: уменьшение его объема, подеркнуто изящное решение, новые детали, цветные доминанты и аксессуары. Влияние идей классицизма на орнаментику и декор мужского костюма. Английское влияние на возникновение единообразия в одежде разных сословий. Значение фрака. Вхождение в моду домашней одежды – «неглиже», специальных охотничьих костюмов. Костюм «светских аббатов». Костюм буржуа и мелких торговцев.

Женский костюм первой половине XVIII в. как часть интерьера и предмет деокративно-прикладного искусства. Частая смена мод. Его обособленность от развития мужского костюма, перегруженность в форме и отделке. Усиление динамики и контрастов, присущих стилю рококо. Обилие украшений на одежде: кружевных рюшах, бантов, искусственных цветов. Цветовая гамма, материал, обувь и аксессуары. Косметика и парфюмерия. Усложнение декора костюма во второй половине XVIII века и увеличение его объема. Появление домашней одежды «неглиже» как родоначальника одежд искусственной и кокетливой небрежности. Компания против ношения корсетов (А. Руссо трактат «Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов»). Прическа как вид искусства. Первые теоретические трактаты о прическах (трактат Легро «Искусство и прическа французских дам»). Производство париков. Деятельность Боляра. Предприятие м-ль Бертэн как прообраз французских домов моделей. Влияние английского костюма на французский женский костюм и прическу. Попытка создания первого детского костюма. «Матросский костюм» с прямыми брюками. Костюм буржуазок.

Мужской костюм эпохи Великой французской революции и Директории. Источники, сыгравшие роль в формировании художественного решения костюма (армия, революционно-патриотические идеи, античные идеалы, патриотическое движение женщин, состояние экономики). Трехцветка как ведущая колористическая гамма костюма. Отказ от париков. Появление национального костюма революционеров и контрреволюционеров. Воникновение официальных и полуофициальных

форм должностных и общественных лиц, появление фраков «а ля революсьён» (a la Revolucion). Появление в среде «золотой молодежи» жаргона и карикатурного стиля одежды. Ношение «инкруаяблями» («невероятного» костюма) с преднамеренным нарушением привычных пропорций. Введение в моду причесок «собачьи уши» и «а ля виктим» (выбивание затылка в память жертв, окончивших жизнь на гильотине). Ношение серег, тростей-дубинок. Появление у буржуазии дорогостоящих костюмов.

Женский костюм эпохи Великой французской революции и Директории. Подражание мужскому костюму как форма эмансипации. Появление революционных костюмов, прообразом которых была одежда «амазонки» Теруаль де Мерикур. Ношение фригийских колпаков, «редингот националь», чепцов «Шарлотта Корде». Украшения из камней разрушенной Бастилии. Изменение художественного решения костюма после якобинской диктатуры: влияние классицизма, возникновение нового идеала женской красоты, культ Античности, предпочтение тонких, гладких тканей, появление коротких причесок «а ля Титус» и «а ля Каракалла», стилизованных под древнегреческие образцы обуви и аксессуаров. «Античные моды» Луи Давида и новые требования к костюму. Негативные свидетельства женской моды.

Тема 7. Художественно-материальная культура Западной Европы в XIX – начале XX в.

Основные стили, направления, течения в художественной культуре Западной Европы XIX – начала XX в.: классицизм, эклектика, модерн, неоготика, необарокко, романтизм, критический реализм и др. Интеграция искусств. Основные тенденции развития архитектуры Западной Европы: роль передовых стран (Франции, Англии, Бельгии, Австрии и Германии), новые типы промышленных и общественных зданий, использование новых материалов (металл, бетон, стекло), разрыв инженерно-технической и художественной сторон зодчества, появление зданий и интерьеров в экзотических стилях. Деятельность немецкого «Веркбунда». Деятельность Ван дер Вельде. Теоретические труды Э. Виолле-ле-Дюка. Проникновение дизайна во все сферы материально-художественной культуры.

Стремление к завершению благоустройства городов: упорядочение водоснабжения, реконструкция судоходных каналов, строительство новых мостов, фонтанов. Установка монументов на площадях. Сложение во Франции нового типа жилого дома (отель+доходный дом). Строительство

отдельных галерей с магазинами и кафе. Развитие строительства в Англии и Франции: создание зданий в стиле неоготики, «неоклассики», стилизация под китайский, египетский стили. Архитектурные программы А.Лабруста. Увеличение городского населения Франции в XIX в. Возникновение новых городов. Париж как центр строительных работ. Основные градостроительные приемы в реконструкции и застройке города, разработка новых типов сооружений для сосредоточения больших масс людей. Застройка улиц однотипными 6-7-этажными домами с витринами, «французскими» балконами и мансардами.

Интерьер первой половины XIX в. Развитие стиля ампир в интерьерах Франции. Украшение апартаментов архитекторами П.Фонтеном и Ш.Персье, издание ими альбома с проектами мебели и интерьеров. Украшение ампирных интерьеров, декорировка стен (ткани, барельефы, живопись, орнаментика). Мебельные формы стиля ампир и их декор. Появление новых типов и разновидностей мебели. Виды и роль диванов в интерьере. Мода на туалетные столики с вращающимися зеркалами («псише») и большие напольные зеркала для парадных залов. Особенности обивки мебели, ее деревянной текстуры и окраски. Английская разновидность ампира из мастерских мебельщиков Хола и Слона. Проекты Томаса Хоупа.

Особенности оформления жилых домов богатых буржуа первой половины XIX в.: мода на антикварную мебель, предметы быта Средневековья и Возрождения, появление мебельных гарнитуров в стиле бидермайер, применение бумажных обоев и масленных ламп.

Романтизм и критический реализм в художественной жизни Западной Европы XIX в. Влияние новых художественных направлений на трансформацию европейского костюма. Изменение взглядов на эстетику гарнитура и формирование новых образцов. Завершение в XIX в. процесса создания единого европейского костюма. Трансформация роли моды в капиталистическом обществе, изменение ее социальных функций. Частые изменения мод и их цикличность как специфические черты материально-художественной культуры XIX в. значение художественной промышленности (появление дешевых тканей, благодаря станку Жаккарда). Профессиональный контраст одежд: отличие костюмов горожан от жителей сельской местности, костюмов курпных буржуа от художников и пролетариев.

Мужской костюм первой половины XIX века: упрощение костюма для граждан и увеличение значения форменной одежды. Разнообразие военного костюма: обязательность ношения детально разработанного мундира,

появление полевой, парадной и бальной форм. Отличие костюма «элегантного стиля» и «одежды каждого дня». Фрак как основной вид одежды первой половины XIX в.: покрой, цветовая гамма, фактура, воротник. Мода на серебряные и фарфоровые пуговицы, бальные туфли. Появление вечерних фраков, сложных галстуков, женских рединготов из альпака (тонкая, упругая с блеском ткань). Модные тенденции костюма «а ля russe». Особенности мужских причесок (стрижка, «фаворит», бакенбарды). Особенности мужского костюма в период бидермайера и в период фешенеблей: манера ношения, стремление выделиться из толпы, индивидуализм. Новое представление об элегантности, пришедшее из Англии: покрой костюма, качество тканей, белизна белья, пренебрежение к драгоценностям, определенные условности в смене предметов костюма. «Романтические моды» и их характерные особенности. Особое увлечение шляпами. Мода на ориентализм. Прически и основные аксессуары мужского костюма.

Изменение силуэта, пропорций и стремление к новым образным решений в женском костюме первой половине XIX в. Франция как законодательница женской моды. Утверждение облика женственности. Античные влияния и формирование костюмов стиля ампир. Мода на длинные перчатки, небольшой веер, сумочку-кисет. Отказ от ношения шлейфа (после 1810 г.). Сезонность одежд. Костюм и этикет. Основные материалы, цветовая гамма, фактуры. Разнообразие головных уборов, стилизация военных деталей. Обувь, прически, драгоценности и украшения.

Новое направление в женской моде 40-х гг. XIX в.: перенос светской жизни в театр, влияние театра на моду, новое понятие женственности, определение места женщины и сферы ее интересов и отражение этого в костюме. Изменение силуэта женского костюма (тонкая талия, просторная юбка, огромные рукава), появление кармана в юбке для томика стихов. Увлечение светлыми и пестрыми тканями (вычурные названия оттенков – «горлышко голубя», «цвет мечтательной блохи», «влюбленная жаба» и др.). Роль костюмированных балов.

Движение за эмансипацию женщин и его влияние на трактовку женского костюма. Увлечение верховой ездой: введение в моду специального костюма «амазонки». Появление нового женского «типажа» – «светская львица», которая соединяет в себе мужские замашки и женскую элегантность.

Основные стили, направления, течения в художественной культуре Западной Европы второй половины XIX – начала XX в.: эклектика, модерн,

романтизм, критический реализм и др. Появление романтической направленности в архитектуре, новое художественное решение утилитарных зданий. Утверждение нового типа отеля. Перестройка старых дворцов в Англии и Франции. Влияние Англии в конце XIX в. на архитектуру французских усадеб.

Смена вкусов и стилистики мебели после революции 1848 г. Сочетание различных стилей. Моды на «зимние сады». Использование тяжелой мебели «стеганного стиля» («капитоне») с обивкой барахом и плющем, помпонами, бахромой, кистями и стеклярусом. Увлечение имитацией по стилю «буль». Применение гнутой «венской мебели». Появление в 30-70-е гг. «ориенталистических» комнат («гашишных», «диванных» в мавританском, турецком, индийском стилях), в конце XIX в. – «китайских», «японских», «китайско-японских» комнат, экзотических по сочетанию предметов Севера и Юга. «Готические» интерьеры Германии. Разработка в конце века в Англии новых типов коттеджей, оформление интерьеров в «шотландском стиле», стремление к созданию романтического настроения в интерьере посредством простых тяжеловесных форм, асимметричных планов, раскрашенного резного дерева, цветной керамики, витражей и т.д.

В конце XIX в. выступление против засилия эклектики мастеров-мебельщиков и архитекторов, работающих в стиле модерн. Индивидуализм как ведущая черта модернистской концепции интерьера. Интернациональная суть модерна и его национальная своеобразие в материально-художественной культуре стран Западной Европы. Создание «гарнитуров хорошего тона» Ван дер Вельде. Появление в 1918 г. мебели в стиле «Арт Деко» (работы Ле Корбюзье, П. Фолло, А. Гру). Предъявление к мебели определенных требований: удобство, практичность, гигиеничность, обнаженность конструкций, функциональность. Популярность изделий из металла в стиле «требадур», из хрусталия с алмазной гранью из Баккара, из цветного многослойного стекла с рельефным орнаментом в стиле модерн.

Англия как законодательница мужской моды второй половины XIX в. Роль «денди». Распространение «визитки» (костюма для улицы и небольших праздников) и «смокинга» (малый парадный костюм для клубов, театров, ресторанов). Заваршение формирования классической триады мужского костюма – пиджак («вестон»), брюки и жилет. Появление в кругу среднего достатка «дешевой роскоши» (пристегивающиеся воротнички, манишки, манжеты). Изменение формы брюк по десятилетиям. Появление новых форм

верхней одежды для ненастной погоды: пальто с пелериной, «сак», «бекеш», «макферлейн», «реглан», меховая шуба и др.

На рубеже XIX-XX вв. стандартизация и стабилизация мужского костюма (кроме военной формы, придворных и парадных одежд). Распространение швейных машин с механическим приводом. Влияние спорта, увлечений велосипедами и мотоциклами на повседневную одежду.

Женский костюм во второй половине XIX в.: обращение к наследию прошлого, эклектика, значимость деталей, создание новых фактур, популярность образа «добродетельной хозяйки», появление костюма модисток, портних, гризеток. Эволюция женских причесок. костюм эпохи Наполеона III как неотъемлемая часть интерьера, декорированного тканями (сочетание со стенами, потолком, занавесками, мягкой мебелью и коврами). Новые виды верхней одежды, специальных платьев для путешествий. Пестрота цветовой гаммы и умение ссогласовывать цвет отделки платья с цветом манто, чулок, туфель. Возникновение модельных домов и их деятельность. Публикации в журналах модрекомендаций о переделке платьев, их обновлении. Мода на мужской облик в женской одежде – появление «канглийского костюма» (блуза, юбка, жакет). Появление в 1882 г. безобразных по форме тюньюров («женщина-утка»), роль сатирических журналов в их ликвидации. Признание моды социальным явлением, которое достойно научного изучения (В. Зомбарт, Г. Зиммель и др.).

Женский костюм рубежа XIX и XX вв. Появление новых элементов одежды. Появление модернистских идей в композиции и декоре женского костюма. Возникновение культа женского нижнего белья из батиста, с тонкими кружевами (изделия Австрии и Франции). Требования медиков 1990-х гг. уничтожить корсет. Роль спорта в формирование новых видов одежды. Появление юбки-штанов для езды на велосипеде, специальных купальников. В начале века – противостояние модельных домов Франции с их ориентацией на ботатых и Англии с их деловым стилем и поэтическими «чайными платьями». Влияние Русских сезонов в Париже на западноевропейскую моду. Изменение женского костюма по воздействием Первой мировой войны.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ темы, раздела	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	семинары		
	Введение	2			
1.	Художественно-материальная культура Древнего Египта	4			
2.	Художественно-материальная культура эпохи Античности	4		1	Викторина
3.	Художественно-материальная культура Западной Европы эпохи Средневековья	4	2		Викторина
4.	Художественно-материальная культура Западной Европы эпохи Возрождения	2	2	2	Эссе
5.	Художественно-материальная культура Западной Европы в XVII в.		4	1	Реферат-презентация
6.	Художественно-материальная культура Западной Европы в XVIII в.		4	1	Тест
7.	Художественно-материальная культура Западной Европы в XIX – начале XX в.		2	1	Реферат-презентация
	Всего	18	12	6	

ИНФОРМАТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Ленсу, Я. Ю. История дизайна : учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Дизайн» / Я. Ю. Ленсу. – Минск : РИВШ, 2018. – 323 с., [5] л. ил.
2. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 404, [1] с., [16] л. цв. ил.
3. Шауро, Г. Ф. Теоретические и методические основы художественного творчества : учебно-методическое пособие для студентов направления специальности 1–18 01 01–04 Народное творчество (народные ремесла) и направления специальности 1–15 02 01–07 Декоративно–прикладное искусство (реставрация изделий) / Г. Ф. Шауро, А. П. Богустов. – Минск : БГУКИ, 2020. – 77 с.

Дополнительная

1. Барташевич, А. А. История интерьера и мебели: учебник / А. А. Барташевич, Н. И. Аладова, А. М. Романовский. – Минск : Технопринт, 2002. – 282 с.
2. Блейз, А. И. История в костюмах: от фараона до денди / А. Блейз. – М. : ОЛМА-Пресс Эксслибрис, 2002. – 176 с.: ил.
3. Блохина, И. Всемирная история костюма, моды и стиля / И. Блохина. – Минск : Издательство Харвест, 2015. – 399 с.
4. Брун, В. История костюма от древности до нового времени / В. Брун, М. Тильке – М. : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 464 с.: ил.
5. Вейс, Г. История культуры: костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы: в 3 т. / Г. Вейс. – М. : Эксмо, 2000 – 2002. – 3 т.
6. Велишский, Ф. История цивилизации: быт и нравы древних греков и римлян / Ф. Велишский. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 704 с.

7. Віннікава, М. Н. Гарсэт, кабат, шнуроўка: безрукаўка ў беларускім народным адзенні / М. Н Віннікава. – Мінск : Медысонт, 2010. – 64 с.
8. Гачев, Г. Вещают вещи, мыслят образы / Г. Гачев. – М. : Академ. проект, 2000. – 496 с.
9. Горбачева, Л. М. Костюм средневекового Запада: от нательной рубахи до королевской мантии / Л. М. Горбачева. – М. : ГИТИС, 2000. – 232 с.: ил.
10. Готтенрот, Ф. Иллюстрированная история материальной культуры / Ф. Готтенрот. – М. : АСТ; СПб. : Полигон, 2001. – 478 с.: ил.
11. Дмитриева, Н. А. Загадки мира моды: культура моды Евразии: очерки о культуре моды / Н. А. Дмитриева. – Донецк : Сталкер, 1998. – 464 с.: ил.
12. Зелинг, Ш. Мода. Век модельеров : 1900–1999 / Ш. Зелинг; [перевод на русский язык: Ю. Бушуева, Г. Яшина]. – Кельн : Köinemann, 2000. – 655 с.
13. История костюма: учебник / отв. ред. Э. Юсупянц; худ. Т. Неклюдова. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 416 с. .
14. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма / Ф. Ф. Комиссаржевский. – Минск : Совр. литератор, 2004. – 496 с.: ил.
15. Ленсу, Я. Ю. Семиотика объектов дизайна : учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности магистратуры «Дизайн» / Я. Ю. Ленсу. – Минск : РИВШ, 2022. – 171 с.
16. Лисаковский, И. Н. Художественная культура. Термины. Понятия. Значения: словарь-справочник / И. Н. Лисаковский. – М. : РАГС, 2002. – 240 с. : ил.
17. Локотко, А. И. Архитектура национальная и архитектура фрактальная. К проблеме идентичности в современной архитектуре = National architecture and fractal architecture. The problem of identity in modern architecture / А. А. Локотко ; [пер. на англ. Д. М. Олексенко]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 135 с.
18. Михайловская, А. История костюма: стили и направления: учеб. пос. / А. Михайловская, Э. Плакина, В. Попов. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с.
19. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. Н. Молотова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 288 с. : ил.

20. Найденская, Н. Г. Человек. Образ. Стиль / Н. Г. Найденская, Е. В. Новокщенова, И.А.Трубецкова. – М. : Познавательная книга плюс, 2002. – 368 с.
21. Нанн, Д. История костюма. 1200–2000 / Д.Нанн; ред. И. О. Гриценко. – М. : Астрель: АСТ, 2003. – 343 с.
22. Овсянников, Ю. М. История памятников архитектуры. От пирамид до небоскребов / Ю. М. Овсянников. – М. : АСТ-Пресс: Галарт, 2001. – 288 с.: ил.
23. Хворостов, А. С. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства: работы по дереву : практическое пособие для СПО / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общ. ред. А. С. Хворостова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 151, [1] с.

Основные методы обучения

Основными методами (*технологиями*) обучения являются контекстуальный анализ, проблемно-поисковый метод, компаративный подход и коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол и др.).

Диагностика профессиональных компетенций

Для диагностики профессиональных компетенций, выявления уровня учебных достижений студентов рекомендуется использовать следующий инструментарий:

1. Устный опрос студентов.
2. Письменный опрос студентов (викторина, тест)
3. Задания открытой формы со свободно конструируемым ответом.
4. Проблемные и творческие задачи, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Целью самостоятельной работы студентов является стимулирование познавательной активности, переход на продуктивный, творческий уровень усвоения знаний в развитии академических, социально-личностных, профессиональных компетенций.

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. По дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс с материалами и рекомендациями, которые помогут студенту в организации самостоятельной работы. Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за ее выполнением.

Рекомендации по осуществлению контролируемой самостоятельной работы студентов

Для осуществления контролируемой самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать диагностический инструментарий, имеющий разноуровневый характер и применяемый комплексно. В качестве одного из средств контроля и оценки могут быть использованы критериально-ориентированные тесты. Они представляют собой совокупность тестовых заданий закрытой формы с одним или несколькими вариантами правильных ответов; заданий на установление соответствия между элементами двух множеств с одним или несколькими соотношениями и равным или разным количеством элементов в множествах; заданий на установление правильной последовательности, которые предполагают формализованный ответ.

Для измерения степени соответствия учебных достижений студента требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать задания открытой формы со свободно конструируемым ответом, проблемные и творческие задачи, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ.

Кафедра, за которой закреплено чтение учебной дисциплины, имеет право определять виды и периодичность осуществления контрольно-оценочной деятельности с учетом структуры содержания учебной дисциплины.

Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за ее выполнением. В качестве форм контроля предлагается *тест* и *реферат-презентация*. *Тест* – это набор вопросов и заданий, рассчитанных на выбор одного правильного ответа из числа предложенных. В тесте предлагаются вопросы верbalного и визуального характера, а также творческие задания в контексте изучаемой дисциплины. Для подготовки к выполнению теста студент должен самостоятельно изучить научную, научно-методическую, учебную литературу по определенной теме, составить план-конспект ее содержания. *Реферат-презентация* – это авторское исследование, которое раскрывает суть заданной темы, отражает и приводит различные мнения об исследуемом вопросе или проблеме, представленное в виде устного доклада в сопровождении видуального ряда, созданного в компьютерной программе Microsoft PowerPoint. Для создания реферата-презентации существует три этапа. На первом – студент

внимательно изучает научную, научно-методическую, учебную литературу по определенной теме, составляет план-конспект ее содержания, выделяет наиболее важные научные проблемы. Второй этап предполагает подбор визуального ряда, который максимально полно отражает исследуемую тему. Третий этап – это создание презентации в компьютерной программе Microsoft PowerPoint.