

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29»06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.07 Ориентализм в европейском искусстве

Учебный план: 50.03.04_ИДИ_ОО_КСИ_2021-2022 №1-1-54.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
6	УП	17	17	73,75	0,25	3	Зачет
	РПД	17	17	73,75	0,25	3	
Итого	УП	17	17	73,75	0,25	3	
	РПД	17	17	73,75	0,25	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейтлина Марина
Владимировна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области истории зарубежного искусства, в частности аспекта, связанного с ориентализмом, как явлением европейского искусства; выявить способы и механизмы корреляции искусства и исторического, общекультурного контекстов; проанализировать динамику развития ориентализма в искусстве на примере анализа творчества его значительных представителей.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть историю зарубежного искусства XX века в системе исторических и культурных координат.
- Выявить инновационные точки роста в искусстве XX века и одновременно проанализировать механизмы ориентализма и способы интерпретации исторического наследия в искусстве Классического модернизма.

- Проанализировать динамику стилей и направлений в искусстве XIX-XX века.

- Расширить и дополнить искусствоведческий тезаурус

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Анализ произведений искусства

Искусство зарубежного Востока

Зарубежное искусство XX века

История графического искусства

Искусство интерьера

Материалы и технологии в прикладном искусстве

Введение в специальность

Традиционное художественное творчество

Искусство Древнего мира

Искусство Средних веков

Западноевропейское искусство

Русское искусство

История орнамента

История мировых цивилизаций

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: Способен к выявлению музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации в контексте эволюции классического и современного искусства
Знать: социально-экономические, социально-психологические художественно-эстетические основы ориентализма в европейском искусстве, этапы формирования и развития в контексте эволюции художественного
Уметь: выявлять системы ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности на основе конкретных памятников изобразительного искусства.
Владеть: навыками формирования собственных квалифицированных суждений о сохранности предметов изобразительного искусства в зависимости от социально-экономических причин обращения к ориентализму с привлечением профессиональной аргументации.
ПК-6: Способен к регистрации музейных предметов в книге учета фондов
Знать: основные методики описания произведений и этапы их истории и собирания в контексте музеологии и обращения к теме ориентализма.
Уметь: фиксировать и описывать обращение к ориентализму в произведениях искусства в единстве их функции, сюжета, материала и декора.
Владеть: навыками разработки рекомендаций искусствоведческого изучения произведений ориентализма в контексте музейной деятельности.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Понятие ориентализма и его содержание	6					Т
Тема 1. История понятия ориентализм и его содержание		2		8	ИЛ	

Тема 2. Восток в культурном сознании Европы. Практическое занятие. Восток в культурном сознании французских мастеров 19 века	2	3	8	ИЛ	
Тема 3. Концепты русского ориентализма. Пути проникновения элементов культур Китая в Россию.	2		10	ИЛ	
Тема 4. Проблемы ориентализма в европейском искусстве XVIII века Практическое занятие: ориентализм во французском искусстве 18 века	2	6	7,75	ИЛ	
Раздел 2. Ориентализм в европейском искусстве XIX - XX века					
Тема 5. Ориентализм в России XIX века. Ориентализм в театрально-декорационном искусстве	2		10	ИЛ	
Тема 6. Восточные мотивы в европейской живописи кон. XIX-1-ой пол.	2		10	ИЛ	
Тема 7. Взаимодействие и синтез художественных моделей Востока и Запада в декоративно-прикладном искусстве в России конца XVII - начала XIX веков	2		10	ИЛ	Т
Тема 8. Предметы японского искусства в Европе: зарождение японизма в XIX веке Практическое занятие: Влияние	3	8	10	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	73,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25	73,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-6	- описывает специфику содержания, символики и формальных выразительных средств произведений, принадлежащих ориентализму; - проводит анализ с использованием профессиональной	вопросы к индивидуальному собеседованию практико-ориентированное
	терминологии, развития ориентализма в европейском искусстве конкретного исторического периода; - Обосновывает проблематику развития ориентализма в основных видах изобразительного искусства и архитектуры с точки зрения актуальной методологии.	задание практико-ориентированное задание
ПК-4	- описывает творчество западноевропейских мастеров - ориенталистов на основе документальных источников; анализирует и объясняет историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, иконологические, иконографические, формально-образные и формально-стилистические факторы развития ориентализма в европейском искусстве - делает предпосылки об основных тенденциях развития ориентализма в каждой конкретной художественной школе, особенности творчества самых ярких представителей ориентализма;	вопросы к индивидуальному собеседованию стилистический анализ стилистический анализ

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил текущие работы; отвечал на зачете, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) текущие работы; не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 6	
1	Термин "ориентализм". история возникновения термина
2	Основные библиографические источники изучения ориентализма как явления в европейском искусстве
3	Влияние востока на европейскую культуру. Основные тенденции
4	Влияние востока на французское искусство 18 века
5	Влияние востока на французское искусство 19 века
6	Влияние восточных культур на европейскую живопись 19 века
7	влияние востока на европейское декоративно-прикладное искусство
8	Влияние восточных культур на русское искусство
9	Влияние ориентализма на русское театральное-декорационное искусство
10	Развитие ориентализма в контексте европейского романтизма
11	Зарождение "японизма" в XIX веке
12	Влияние японской культуры на европейское изобразительное искусство
13	Влияние японской культуры на европейское декоративно-прикладное искусство

5.2.2 Типовые тестовые задания

Благодаря какому событию в европейском искусстве начал развиваться "египтизирующий стиль"?

1. Гравюры Дж. Б. Пиранези
2. Путешествие европейцев по востоку
3. Завоевание Египта Наполеоном

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Проанализировать творчество Эжена Делакруа в контексте развития ориентализма во французском искусстве первой половины XIX века. Выполнение задания представить в форме презентации

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

Письменная

Компьютерное тестирование

Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине «Ориентализм в европейском искусстве», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики развития видов изобразительного искусства за рубежом и в России, явлений, стилей, направлений зарубежного и русского искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Турчин, В. С., Нащокина, М. В.	От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 1	Москва: Прогресс-Традиция	2016	http://www.iprbookshop.ru/65073.html
Мамонова В. А.	История зарубежного искусства XX века: историческая динамика развития авангардного искусства в системе культуры	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018411
Турчин, В. С., Нащокина, М. В.	От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 2	Москва: Прогресс-Традиция	2016	http://www.iprbookshop.ru/65074.html
Демченко, А. И.	Мейнстрим художественного процесса. Постромантизм	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100806.html
Посохина М. В.	История искусства. Русское искусство	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179162
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Садченко, В. Н., Величко, Л. Н., Птицын, А. Н.	История Востока в новое время	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет	2015	http://www.iprbookshop.ru/62841.html
Мамонова В.А.	История зарубежного искусства XX века	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2893
Усова, М. Т.	История зарубежного искусства	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет	2012	http://www.iprbookshop.ru/44665.html
Демченко, А. И.	Мейнстрим художественного процесса. Романтизм	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100808.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru/>.
3. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: http://sutd.ru/studentam/extramural_student/
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение1

рабочей программы дисциплины Ориентализм в европейском искусстве
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
 наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответы
1.	Тематикой картин ориентализма являлись: А) сценки из жизни правителей и простых людей Б) гаремы и бани В) битвы Г) портреты выдающихся личностей Востока Д) Орнамент	а,б,в,г
2.	Кто из русских художников внес вклад в развитие ориентализма? А) И.Репин Б) Б. Кустодиев В) В. Верещагин Г) А. Бенуа	в
3.	С чем было связано появление ориентализма? А) Великими научными открытиями Б) Египетскими экспедициями Бонапарта В) Путешествиями художников на Восток	б
4.	Кто из художников создал ряд работ, посвященных Востоку,? А) Д. Энгр Б) Э. Делакруа В) П. Гоген Г) Н. Пуссен	а,б
5.	Кто был почетным председателем французского общества художников-ориенталистов) А) Д. Энгр Б) Э. Делакруа В) П. Гоген Г) Ж.-Л. Жером	г

Приложение2

рабочей программы дисциплины Ориентализм в европейском искусстве
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
 наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответ
1	Какое произведение можно отнести к ориентализму? <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> а </div> <div style="text-align: center;"> б </div> <div style="text-align: center;"> в </div> </div>	В, Г

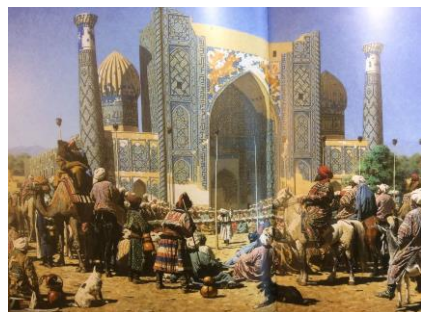
г

д

2

Выберите произведение русского художника и назовите его

а

б

в

А
В.Верещагин