

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.05

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Учебный план: ФГОС 3++_2021-2022_50.04.03_ИДИ_ОО_ИПИиА_ №2-1-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Изобразительное, прикладное искусство и архитектура
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
1	УП	17	17	83	27	4	Экзамен
	РПД	17	17	83	27	4	
Итого	УП	17	17	83	27	4	
	РПД	17	17	83	27	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 561

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 историко-культурологических аспектов развития искусства.

1.2 Задачи дисциплины:

- сформировать представление обучающихся об искусстве в контексте культуры эпохи и художественной культуры;
- совершенствовать знания обучающихся в области искусства в связях с историко-культурным процессом.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Информационные технологии в искусствоведческих исследованиях

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ с использованием знания современного комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин;
Знать: основные этапы развития искусства в историко-культурологическом контексте;
Уметь: создавать профессиональные тексты с учетом особенностей научной лексики, риторики и стилистики;
Владеть: навыками научного отбора и интерпретации текстов профессионального содержания с использованием знаний современного комплекса искусствоведческих дисциплин
ОПК-3: Способен осознавать социальную значимость своей профессии, ее роль в формировании гражданской идентичности, осуществлять функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства;
Знать: особенности и закономерности в развитии мировой художественной культуры и ее роль в формировании гражданской позиции в контексте сохранения, изучения и пропаганды мирового художественного наследия и популяризации знаний истории искусства;
Уметь: особенности научной лексики, риторики и стилистики при создании профессиональных текстов
Владеть: навыками отбора и систематизации знаний по мировой художественной культуре в контексте осуществления функции по пропаганде художественного наследия с осознанием социальной значимости своей профессии и ее роли в формировании гражданской позиции

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. Искусство в культуре западноевропейских стран	1					Т
Тема 1. Древнее искусство: культурологический аспект		1		4	ИЛ	
Тема 2. Особенности искусства древних культур (Месопотамия, Египет). Практическое занятие: Особенности искусства древних культур (Месопотамия, Египет)		1	2	4	ИЛ	
Тема 3. Особенности искусства в культуре Древней Греции		1		4	ИЛ	
Тема 4. Особенности искусства Древнего Рима (республиканский период и период ранней Империи)		1		4	ИЛ	
Тема 5. Формирование средневекового мировоззрения в культуре поздней античности.		1		4	ИЛ	
Тема 6. Искусство средневековой Европы. Практическое занятие: Искусство средневековой Европы в культурах Византии и варварских европейских государств		1	2	4	ИЛ	

Тема 7. Искусство в культуре позднего европейского средневековья (готика)	1		2	ИЛ	
Тема 8. Феномен культуры Ренессанса. Практическое занятие: Феномен культуры Ренессанса: искусство в гуманистическом аспекте эпохи	1	2	4	ИЛ	
Тема 9. Искусство в культуре Нового времени. Практическое занятие: Искусство в культуре Нового времени (Барокко-Большой королевский стиль-Классицизм)	1	2	4	ИЛ	
Тема 10. Искусство в культуре капиталистической Европы. Практическое занятие: Искусство в культуре капиталистической Европы (романтизм, реализм, как модели самосознания европейской культуры)	1	2	4	ИЛ	
Тема 11. Искусство в самосознании европейской культуры XX века.	1		3	ИЛ	
Раздел 2. Искусство в культуре России					
Тема 12. Архаичные формы искусства в культуре Древних славян	1		8	ИЛ	
Тема 13. Искусство в православно-религиозной культуре средневековья	1		8	ИЛ	
Тема 14. Светские тенденции в русской культуре XVII века. Практическое занятие: Светские тенденции в русской культуре XVII века	1	2	6	ИЛ	Т
Тема 15. Репрезентативные формы искусства в культуре Российской Империи	1		6	ИЛ	

Тема 16. Русское искусство в контексте позитивистской науки. Практическое занятие: Русское искусство в контексте позитивистской науки (реалистические тенденции в русской культуре середины и второй половины XIX века.	1	3	6	ИЛ	
Тема 17. Тенденции развития отечественного искусства в культуре XX века. Практическое занятие: Полифония тенденций отечественного искусства в культуре XX века	1	2	8	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	83		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	36,5		107,5		

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
ОПК-1	- описывает эволюцию формирования различных видов и жанров искусства в каждый конкретный исторический период; - составляет тексты научного содержания разных жанров; - формирует представление о культуре и искусстве разных стран на основе отечественных и зарубежных текстов; - применяет в учебно-научной деятельности содержание искусствоведческих текстов на русском и иностранных языках	Тест Вопросы к устному собеседованию практико-ориентированные задания

ОПК-3	<ul style="list-style-type: none"> - ориентируется в содержании междисциплинарных подходов; - проводит исследовательскую работу на основе современных междисциплинарных подходов; - грамотно использует профессиональную терминологию; - применяет специальные знания по стилистическим эпохам для анализа выразительного языка произведений искусства 	Тест Вопросы к устному собеседованию практико-ориентированные задания
-------	--	---

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p> <p>Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют.</p>	

	<p>Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p>	

2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p> <p>Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</p>	
-------------------------	---	--

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 1	
1	Искусство пост-модернизма, его истоки, характеристики и презентация в культуре рубежа XX-XXI вв. (4-5 аспектов).
2	Искусство как отражение европейского и североамериканского (США) самосознания первой половины XX века: историко-культурологическое обоснование возникновения и развития модернистских течений в изобразительном искусстве (на 3-4 примерах).
3	Искусство как отражение европейского самосознания XIX века: тенденции развития искусства в эту эпоху, направления и методы художественного познания (5-6 аспектов).
4	Феномен Классицизма в культуре и искусстве XVII-XVIII вв.; общественная и культурная роль классицистической концепции и пути её развития (4-5 аспектов).
5	Изобразительное искусство в культуре эпохи Контрреформации и Абсолютизма. (4-5 аспектов).
6	Академизм как явление культуры; "живая" и "мёртвая" стороны академического искусства (4-5 аспектов).
7	Художественное ремесло и художественное мастерство как явления культуры: от "ремесленника" к "артисту".
8	Понятие "картина", его содержание и смысл; становление "большой картины" как явления культуры.
9	Особенности изменений роли художника в европейской культуре различных эпох: социальные и культурные характеристики "творца" в различных культурах (4-5 аспектов).
10	Место и роль изобразительного искусства в культуре Ренессанса; значение изображения в эту эпоху (4-5 аспектов).
11	Особенности искусства в куртуазной культуре рыцарства: место и роль изображения в культуре средневековья (3-4 аспекта).
12	Особенности развития изобразительного искусства в греко-римской античной культуре: роль изображения и его эволюция (3-4 аспекта).
13	Словесные формы искусства в различные периоды развития европейской художественной культуры (на 3-4 примерах).
14	Формы художественного выражения миропредставления в некоторых аграрных культурах (на 2-3 примерах).
15	Формы искусства в репрезентации религиозной культуры (на 3-4 примерах).
16	Место и роль различных видов изобразительного искусства в системе художественной культуры различных эпох (на примере 2-3 эпох).
17	Искусство в системе взаимосвязей духовной, художественной и материальной культур.
18	Искусство как объект изучения историческими науками (на 3-4 примерах).
19	Искусство в зеркале культуры: самосознание культуры, выраженное в художественных формах.
20	Искусство как отражения картины мира различных эпох (на 2-3 примерах).

5.2.2 Типовые тестовые задания

Какова была цивилизационная миссия искусства в Древней Греции?

- А) Укреплять единство эллинской культуры.
- Б) Демонстрировать превосходство одного полиса над другим.
- В) Распространять сакральные знания тайных обществ.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Поставьте в хронологическом порядке названия событий, характеризующих путь развития искусства Франции в XIX веке.

- 1) Становление официального Академизма.
- 2) Открытие павильона Ар Нуво Самюэля Бинга.
- 3) Выставка импрессионистов.
- 4) Объединение художников Барбизонской школы.

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

Экзамен по дисциплине «Историко-культурологические аспекты развития искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики эволюции видов изобразительного искусства по историческим эпохам у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к экзамену – 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				
Саблин, И. Д., Зислин, Ю. М.	Проблема классической картины в отечественном искусствознании	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84665.html
Доброштан В. М.	Искусство и мировоззрение	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20181
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86442.html
Садохин, А. П.	Мировая культура и искусство	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/74896.html
Вильчинская-Бутенко М. Э.	Методология и методика искусствоведческого исследования	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017536
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86443.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

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

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

Приложение 1

рабочей программы дисциплины Историко-культурологические аспекты развития искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий
1	1. Какова была цивилизационная миссия искусства в Древней Греции? А) Укреплять единство эллинской культуры. Б) Демонстрировать превосходство одного полиса над другим. В) Распространять сакральные знания тайных обществ.
2	2. Каким образом искусство Древнего Рима способствовало сохранению древнегреческого художественного наследия? А) Организуя экспозиции древнегреческих произведений искусства. Б) Создав копии с древнегреческих оригиналов. В) Создавая тайные хранилища древнегреческих художественных творений.
3	3. С какими родовыми традициями древних римлян оказалось связано искусство реалистического портрета периода "римской классики"? А) Возводить происхождение знатных патрицианских родов к Богам античного пантеона. Б) Обожествления власти отца римского семейства. В) Культ предков, требующий снимать посмертную маску с представителя рода.
4	4. С каким явлением духовной культуры позднего средневековья связывают художественные приемы готической архитектуры? А) С эсхатологическими ожиданиями Б) С философской схоластикой. В) С учениями церкви катаров.
5	5. Какие духовные ценности выражало в своих художественных формах искусство высокого Возрождения в Италии? А) Ценности мистицизма. Б) Ценности гуманизма. В) Ценности аскетизма.
6	6. С образом жизни какого сословия во Франции XVIII века связаны художественные мотивы искусства рококо? А) С образом жизни сколачивающей капиталы буржуазии. Б) С образом жизни стремящихся к власти судейских чиновников. В) С образом жизни ищущей наслаждений аристократии.
7	7. С каким явлением материальной культуры связано появление методов импрессионистической живописи? А) С технологиями окрашивания тканей. Б) С изобретением специальной оптики. В) С производством целлулоида.

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Историко-культурологические аспекты развития искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 1	
1	<p>Какой из предложенных ниже историко-культурологических текстов в большей степени соответствует сущности и характеру процессов, способствующих возникновению искусства БАРОККО?</p> <p>Текст №1: В начале XVII века возникает мода на всё причудливое -- Художники хотят удовлетворить королевские дворы Европы, аристократию в желании демонстрировать блеск и изощрённость форм искусства -- Потакая капризам заказчиков и в угоду моде художники европейских стран создали причудливые образы в барочном стиле. Этот стиль отличают вычурные формы, причудливые мотивы, яркие радостные краски и богатство фактур. Черты этого стиля отразились прежде всего на декоративно-прикладное искусство эпохи, предлагая элите утонченно оформленную дворцовую утварь, богато украшенные интерьеры, изобилующие драгоценными отделками изысканные костюмы. Оформление соборов и церквей не уступало в богатстве убранства дворцовым чертогам. Роскошь, демонстрация изобилия и подчеркнутая статусность художественных произведений искусства барокко способствовали усилению авторитета церкви и утверждению королевской власти в государствах Европы.</p>

	<p>Текст №2: В начале XVII века в Европе происходили бурные исторические события. Благодаря этим событиям быстро меняется картина мира у просвещенных сословий европейских стран. Реформация и Контрреформация в церкви, научные открытия и борьба с ересью, преследования церковью ученых и открытия академий под покровительством королей и прелатов церкви, религиозная Тридцатилетняя война в Европе и союзы между католиками и протестантами в абсолютно мирских политических целях перевернули сознание европейцев. Особенно масштабными духовные перемены оказались в католических странах, где яркое выражение они находят в эстетике, в экспрессивных образах мистически и экстатически настроенного времени искусства. Это искусство создавало волнующие противоречивые образы, совмещало высокое и низменное, духовное и плотское, земное и небесное, свет и тьму. В этом искусстве, таким образом, проявились художественные черты барокко. Искусство барокко охватило все области художественной культуры, особенно ярко оно отразилось в архитектуре, скульптуре, живописи, создавая мощно воздействующий на зрителя художественный синтез. Его выразительный язык формировал как образ здания храма или дворца, так и образ человека в исторической картине, аллегорическом плафоне или в портрете.</p> <p>Текст №3: В XVII веке явления экономики политической и военной истории определили развитие искусства. Разоренные не эффективным ведением сельского хозяйства, имея не развитую мануфактуру и торговлю, католические страны проживали богатства, текущие из нового света: серебро и золото из американских колоний. И от этого еще больше нищали. Особенно нищающими оказались Испания и многочисленные княжества зависимой политически о династии Габсбургов, раздробленной Италии, где правящая феодальная элита и реакционное духовенство поставило целью отвлечь широкие народные массы от борьбы за свои права, подавлять инакомыслие просвещенных подданных и не позволить ремесленно-торговой буржуазии обрести власть через механизмы экономического становления. Как следствие католической реакции в Италии, в Испании и других странах, духовно покорных Риму стало внедряться искусство барокко, призванное обращаться к чувствам простого народа, но определявшее единственный путь утешения и спасения в лоне католической церкви. Это искусство представлено, прежде всего, в убранстве католических соборов и церквей.</p>
2	<p>Поставьте в хронологическом порядке их учреждения названия Художественных Академий в странах Европы.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Британская королевская академия. 2. Болонская Академия вступивших на правильный путь. 3. Российская Императорская Академия Художеств. 4. Французская Королевская Академия живописи и скульптуры.
3	<p>Поставьте в хронологическом порядке названия событий, характеризующих путь развития искусства Франции в XIX веке.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Становление официального Академизма. 2) Открытие павильона Ар Нуво Самюэля Бинга. 3) Выставка импрессионистов. 4) Объединение художников Барбизонской школы.