

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.14 Искусство Средних веков

Учебный план: 2024-2025 50.03.04 ИДИ ИТК ОО №1-1-140.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: История и теория костюма
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
2	УП	17	17	47	27	3	Экзамен
	РПД	17	17	47	27	3	
Итого	УП	17	17	47	27	3	
	РПД	17	17	47	27	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 Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Иванова Светлана
Валерьевна

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 искусства и архитектуры Средневековой Европы и Византийского мира в контексте традиционных принципов художественной культуры.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть памятники средневековой архитектуры, живописи, скульптуры и миниатюры.
- Рассмотреть стилистические и жанровые особенности произведений Византийского искусства и средневекового искусства Западной Европы.
- Раскрыть особенности символической интерпретации традиционной иконографии в произведениях книжной миниатюры и монументальной живописи.
- Показать место выдающихся произведений искусства в мировом художественном процессе на различных исторических этапах.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Введение в специальность

Искусство Древнего мира

Мифология

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Знать: - памятники средневековой архитектуры, живописи, скульптуры и миниатюры.

Уметь: - раскрыть особенности символической интерпретации традиционной иконографии в произведениях скульптуры, книжной миниатюры и монументальной живописи.

Владеть:

- навыками самостоятельного освоения специальной литературы, посвященной искусству Средних веков, подразумевающими логический анализ текста (выявление главного и второстепенного); понимание его содержания, включая вопросы научного метода; способность реферативного пересказа.

ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры

Знать:

– терминологический аппарат и фактический материал по истории искусства Средних веков и закономерности эволюции видов изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры.

Уметь: - использовать актуальную методику при изучении памятников искусства Средних веков.

Владеть: – навыками применения методик изучения средневекового искусства с опорой на конкретно-исторический материал.

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. Раннехристианское и византийское искусство.	2					Т
Тема 1. Росписи римских катакомб в контексте основных декоративных стилей античной живописи		0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 2. Архитектура ранневизантийского периода. Типология храмового зодчества. Теории происхождения базилики. София Константинопольская.		1	1	2	ИЛ	
Тема 3. Мозаики Рима и Равенны IV-VI вв.		0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 4. Школы ранней византийской миниатюры (Константинополь, Александрия; сирийская и армянская миниатюра). Сложение канона оформления рукописных Евангелий.		1	1	2	ИЛ	
Тема 5. Ранняя синайская икона.		0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 6. Архитектура Византии X-XI вв.		0,5	0,5	2	ИЛ	

Тема 7. Монументальная живопись и мозаики Византии X-XI вв. Сложение канона храмовой декорации.	0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 8. Каппадокийские скальные храмы X в. Архитектурные особенности, монументальная живопись.	0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 9. Иллюминированные рукописи эпохи Македонского Возрождения. Классицизирующий стиль манускриптов X- нач. XI вв.; аристократический стиль середины - второй половины XI. Сложение канона оформления рукописных Псалтирей.	0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 10. Резьба по кости и ювелирные изделия X в.: Милан, Трир, Майнц, Кёльн как пример византизирующей стилистики в искусстве Европы.	0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 11. Мозаики Сицилии как пример синтеза Византийского монументального искусства и романских художественных традиций Европы.	0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 12. Архитектура и мозаики Византии XIII-XIV вв.	1	1	2	ИЛ	
Тема 13. Монументальные росписи XIII-XIV вв. на Балканах.	0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 14. Книжная миниатюра эпохи Палеологовского Возрождения.	0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 15. Средневековые тенденции в живописи Проторенессанс: «классицизирующая» стилистика римской школы, византийские тенденции в творчестве флорентийских художников XIII века.	1	1	2	ИЛ	
Раздел 2. Дороманское, Романское и Готическое искусство и архитектура Западной Европы.					Т
Тема 16. Искусство и архитектура эпохи Меровингов.	0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 17. Ирландская миниатюра VII-VIII вв.	0,5	0,5	1	ИЛ	
Тема 18. Архитектура и искусство Каролингской империи (751-987 г.г.). Храмовое зодчество эпохи Карла Великого. Произведения книжной миниатюры: придворная школа в Аахене, Реймская и Турская школы.	1	1	2	ИЛ	
Тема 19. Архитектура Оттоновской империи (X – нач. XI в.). Сложение основных принципов романского зодчества примере памятников Восточной Германии.	0,5	0,5	2	ИЛ	
Тема 20. Иллюминированные рукописи X в. – нач. XI в. В Германии. Школы миниатюры Рейхенау и Регенсбурга. Традиция иллюстрированных Апокалипсисов в Испании.	0,5	0,5	1	ИЛ	
Тема 21. Романская архитектура Франции (XI-XII в.). Основные понятия, конструкции, терминология. Центры: западные районы, Прованс, Бургундия, Нормандия.	0,5	0,5	2	ИЛ	

Тема 22. Скульптура и живопись Французской романики. Рельефы на западных фасадах храмов. Школа «светлых фонов»: Сен Савен в Пуату – выдающийся памятник средневековой живописи Франции.		0,5	0,5	1	ИЛ	
Тема 23. Архитектура готики в Европе. Основные понятия, конструкции, терминология. Эволюция храмовой архитектуры.		1	1	2	ИЛ	
Тема 24. Готическая скульптура Франции и Германии. Реймс, Бамберг, Наумбург. Проблема сложения архитектурно-художественного синтеза.		0,5	0,5	1	ИЛ	
Тема 25. Готическая миниатюра Франции XIII в.- нач. XV. Традиция оформления Часословов в эпоху интернациональной готики.		0,5	0,5	1	ИЛ	
Тема 26. Традиция иллюминирования средневековых bestiaries.		0,5	0,5	1	ИЛ	
Тема 27. Традиции интернациональной готики в монументальной живописи итальянского Проторенессанса. Монументальная живопись Сиены и Пизы.		1	1	1	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	47		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		36,5		71,5		

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	- излагает сюжетный аспект произведений живописи, графики, скульптуры и архитектуры с древнейших времен до наших дней. - воспроизводит содержание мифологических сюжетов и интерпретации конкретного сюжета в живописи, графике, скульптуре различных этапов развития изобразительного искусства. - интерпретирует мифологические сюжеты в произведениях живописи, графики и скульптуры различных периодов развития средневекового искусства.	Вопросы к устному собеседованию Тестирование практико- ориентированные задания
ОПК-3	- излагает основные этапы формирования сюжетной основы произведений средневекового искусства - применяет в сфере средневекового искусства результаты изучения мифологических основ различных европейских регионов - осуществляет анализ сюжетной основы памятников средневекового искусства в контексте научно-исследовательской деятельности.	Вопросы к устному собеседованию Тестирование практико- ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.	
4 (хорошо)	1. Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. 2. Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.	
3 (удовлетворительно)	1. 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. 2. Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.	
2 (неудовлетворительно)	1. Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.	
	2. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. 3. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).	

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 2	
1	Капелла Карла Великого в Аахене
2	Палатинская капелла в Палермо
3	Традиции проторенессансной живописи в базилике Сан Франческо в Ассизи
4	Мозаики и фрески Византии XIII-XIV вв.
5	Мозаики Сицилии как пример синтеза Византийского монументального искусства и романских художественных традиций Европы.
6	Монументальная живопись и мозаики Византии X-XI вв. Сложение канона храмовой декорации.
7	Традиция иллюстрированных Часословов эпохи поздней готики.
8	Традиция средневековых Бестиариев в рукописной книге.

9	Испанские рукописи X века, традиция иллюминированных Апокалипсисов.
10	Европейская миниатюра эпохи Каролингов: Придворная и Турская школы.
11	Сербская (македонская) церковная живопись Палеологовской эпохи.
12	Мозаики Кахрие Джамии в Константинополе.
13	Византийская миниатюра эпохи Македонского Возрождения: иллюминированные рукописи IX–X вв.: Хлудовская Псалтирь IX в., Парижская Псалтирь 950 г.
14	Система живописной декорации храмов классического периода на примере мозаик Софии Константинопольской, Софии Киевской и Софии Охридской
15	Ранняя византийская (сирийская) миниатюра (Венский Диоскорид, Свиток Иисуса Навина, Пурпурный Россанский кодекс, Евангелие Равуллы).
16	Мозаики Рима и Равенны: храмы Санта Мария Маджоре; Сан Витале, Сан Аполлинаре Нуово.
17	София Константинопольская ее убранство и архитектура.
18	Росписи римских катакомб в контексте античного изобразительного искусства.
19	Творчество Пьетро Каваллини и Джотто ди Бондоне
20	Средневековые тенденции в живописи Проторенессанса: монументальная живопись Сиены и Пизы
21	Школы миниатюры эпохи Средневековья
22	Готическая архитектура и скульптура в Германии
23	Французская готическая миниатюра
24	Готическая архитектура и скульптура Франции
25	Романская архитектура и скульптура Франции
26	Искусство и архитектура Оттоновской империи (X-XI вв.)
27	Искусство и архитектура эпохи Каролингов
28	Ирландская миниатюра VIII в.
29	Искусство и архитектура эпохи Меровингов
30	Искусство и архитектура Ранневизантийского периода

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД

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 «Искусство средних веков», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями особенностями развития видов изобразительного искусства в эпоху Средневековья 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 – 15 мин.

На экзамене студентам предоставляется блок иллюстративного материала с целью контроля знания памятников изобразительного искусства и архитектуры и способности соотнесения их с определенным этапом исторического развития.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Демченко, А. И.	Мейнстрим художественного процесса. Средневековье	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100809.html

Кудрявцева, В. И., Меньшиков, А. С., Пургин, С. П., Циплакова, Ю. В., Меньшикова, А. С.	История зарубежной философии. Средние века: апологетика и патристика	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/68248.html
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
Токарева, Т. В.	История градостроительства и архитектуры. Средние века	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2018	http://www.iprbookshop.ru/92258.html
Давидова М. Г.	История искусства Средних веков	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3440

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

Приложение 1

рабочей программы дисциплины Искусство Средних веков

наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): История и теория костюма

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответы
1	Какое архитектурное изобретение Рима было использовано при строительстве Собора Софии Константинопольской: А) Мозаика. Б) Часовня. В) Купол.	а
2	Средневековье берет начало: А) с утверждения христианства при императоре Константине Б) с падения Западной Римской империи В) с первого крестового похода	а
3	Скриптории – это мастерские, где: А) скребли снятые с животных шкуры Б) играли на скрипке В) переписывали книги	в
4	Общим в политике Карла Великого и Оттона I было: А) пересечение их политических интересов Б) идея возрождения Римской империи В) вражда с римскими первосвященниками	б
5	Культура Возрождения, ознаменовавшаяся величайшими достижениями в науке, литературе и искусстве, зародилась в: А) Италии Б) Франции В) Испании	а
6	Средними веками принято называть период: А) I-IX вв. Б) III-XI вв. В) V-XV вв.	в

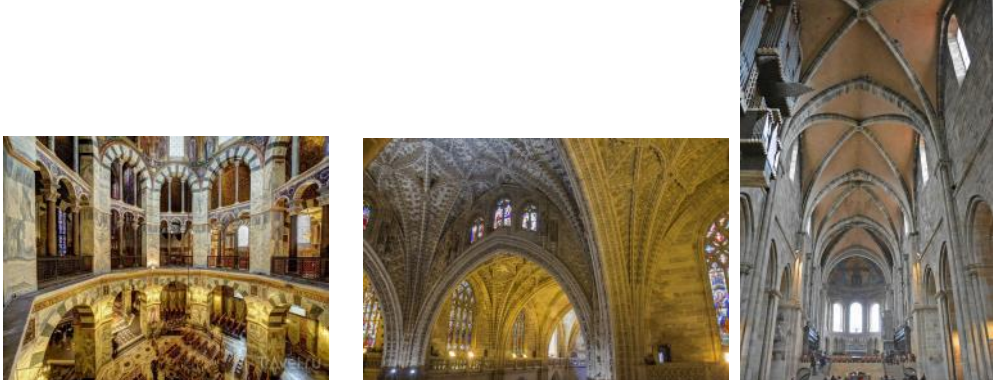

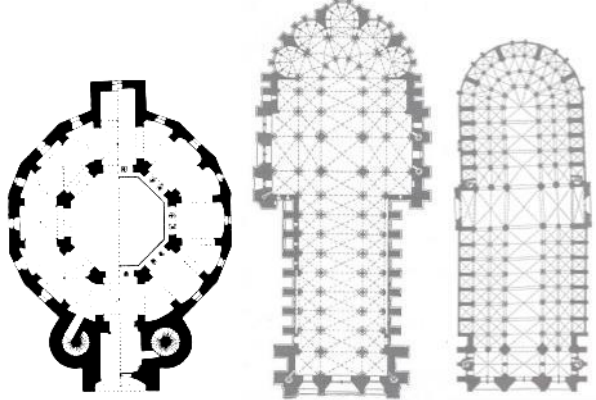
Приложение 2

рабочей программы дисциплины Искусство Средних веков
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): История и теория костюма

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответы
1	Составить хронологический ряд из предложенных изображений средневекового искусства 1.....2.....3	1-3-2
2	По стилистической совокупности архитектурного решения фасада и скульптурного декора определите, к какому периоду времени относится данное сооружение:	Церковь Сан Дзено Маджоре в Вероне. XI- XII в.
3	Из предложенных изображений планов выберите Аахенскую капеллу 1.....2.....3	1