

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.06

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИПИиА ОО №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 Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
1	УП	34	83	27	Экзамен
	РПД	34	83	27	
Итого	УП	34	83	27	
	РПД	34	83	27	

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

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейлина 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 исторического и культурного развития стран Западной Европы от античности до начала XX века, в области анализа памятников античной культуры и их резонанса на развитие западноевропейского искусства 17-20 веков, в области авторской интерпретации античного наследия и оценки художественных явлений западноевропейского искусства в период с 17-20 века.

1.2 Задачи дисциплины:

- библиографические источники, периодизацию, общую характеристику исторического и культурного развития стран Западной Европы от античности до начала XX века;
- проблематику деятельности западноевропейских мастеров на основе базовых знаний истории искусства предшествующих эпох;
- дать представление о специфике развития классической традиции в изобразительном искусстве и архитектуре с эпохи Ренессанса до начала XX века.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования

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: источники научного и справочного характера об основных этапах развития западноевропейского искусства
Уметь: анализировать памятники античной культуры и их резонанс на развитие западноевропейского искусства с использованием знания смежных гуманитарных дисциплин;
Владеть: навыками художественно-критической оценки произведений различных видов искусств неоклассицизма в зависимости от принадлежности к художественной школе и историческому этапу в контексте подготовки и проведения научно-исследовательских работ с использованием знания современного комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных 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: - систему научно-справочного аппарата; - источники научного и справочного характера об основных этапах развития западноевропейского искусства
Уметь: осуществлять на практике функции по сохранению и пропаганде античного наследия, а также неоклассицистических произведений изобразительного искусства и архитектуры, созданных в различные исторические периоды;
Владеть: навыками самостоятельного анализа, научной и исторической литературы по вопросам влияния античного наследия на развитие неоклассических тенденций в западноевропейском искусстве в контексте осуществления функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства

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
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Античное наследие как источник европейской культуры и	1				О
Тема 1. Античное наследие как источник европейской культуры и искусства.		4	6	ИЛ	
Тема 2. Фактор традиции и поиски нового классического образца в XVII веке		2	4	ИЛ	
Тема 3. Античные образы как аллегория в западноевропейском искусстве XVII-XIX века		2	4	ИЛ	
Тема 4. Роль античного наследия в развитии академизма XVII-XIX века		2	2	ИЛ	
Тема 5. Античные образы и темы в живописи Рима XVII века		2	6	ИЛ	

Раздел 2. Особенности использования классического языка в художественной системе 17-19 века				
Тема 6. Особенности использования классического языка в художественной системе барокко.	2	2	ИЛ	О
Тема 7. Античная традиция в западноевропейской живописи классицизма в период XVII-XIX века	2	2	ИЛ	
Тема 8. Античность в западноевропейском пейзаже XVII-XIX века	2	4	ИЛ	
Тема 9. Роль античного наследия и классической традиции в развитии исторической живописи XVII-XIX века.	2	4	ИЛ	
Тема 10. Античные образы в голландской живописи XVII в.	2	6	ИЛ	
Раздел 3. Роль классической традиции в искусстве и теории				О
Тема 11. Гротеск как тип художественной образности: от Ренессанса к XVII веку	2	10	ИЛ	
Тема 12. Творчество Дж. Б. Пиранези в контексте эпохи просвещения.	2	8	ИЛ	
Тема 13. Античное наследие и деятельность Шарля-Луи Клериссо	2	8	ИЛ	
Тема 14. Деятельность Винкельмана.	2	8	ИЛ	
Тема 15. Роль коллекционирования в формировании классической традиции в искусстве и популяризации античности в изобразительном искусстве в период XV-XX веков	4	9	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	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	воспроизводит периодизацию, общую характеристику исторического и культурного развития стран Западной Европы от античности до начала XX века; - описывает проблематику деятельности западноевропейских мастеров на основе базовых знаний истории искусства предшествующих эпох; формулирует специфику развития классической традиции в изобразительном искусстве и архитектуре с эпохи Ренессанса до начала XX века. - грамотно выбирает информационные ресурсы для проведения искусствоведческого анализа; - - освещает авторскую интерпретацию античного наследия и дает оценку художественным явлениям западноевропейского искусства в период с XVII-XX века	Тест Вопросы к устному собеседованию практико-ориентированные задания

ОПК-3	- ориентируется в источниках о стилевых и формально-образных тенденциях в искусстве, новых жанрах и синтезе искусств период XVII -XX веков; - интерпретирует произведения национальных художественных школ в искусстве с их ярко выраженной спецификой на основе теоретических трудов посвященных проблематике классического искусства; - применяет на практике принципы классификации памятников истории и культуры, соблюдая порядок и требования к оформлению научной работы; - проявляет инициативу и творческий подход в научном исследовании и анализе 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)	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. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.	
3 (удовлетворительно)	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.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.	

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	Характеристика античного наследия как источника европейской культуры и искусства.
2	Фактор традиции и поиски нового классического образца в XVII веке
3	Античные образы как аллегория в западноевропейском искусстве XVII-XIX века
4	Роль античного наследия в развитии академизма XVII-XIX века
5	Античные образы и темы в живописи Рима XVII века
6	Особенности использования классического языка в художественной системе барокко.
7	Античная традиция в западноевропейской живописи классицизма в период XVII-XIX века. Деятельность Никола Пуссена
8	Античность в западноевропейском пейзаже XVII-XIX века. Деятельность Клода Лоррена
9	Роль античного наследия и классической традиции в развитии исторической живописи XVII-XIX века.
10	Античные образы в голландской живописи XVII в.
11	Гротеск как тип художественной образности. Эпоха Ренессанса
12	Гротеск как тип художественной образности в XVII веке
13	Творчество Дж. Б. Пиранези в контексте эпохи просвещения. Анализ графических сюит
14	Античное наследие и деятельность Шарля-Луи Клериссо. Анализ графического наследия
15	Деятельность Винкельмана. Обзор теоретических трудов
16	Роль коллекционирования в формировании классической традиции в искусстве и популяризации античности в изобразительном искусстве в период XV-XX веков

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания 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 «Классическая традиция в западноевропейском искусстве», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями взаимовлияния традиций в изобразительном искусстве 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				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110021.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html

Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Гуменюк, А. Н., Чуйко, Л. В.	Искусствоведение. Морфология пластических искусств	Омск: Омский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/78431.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический Проект, Культура	2015	http://www.iprbookshop.ru/36738.html
Тимофеева Р. А.	Анализ произведений искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020338
Садохин, А. П.	Мировая культура и искусство	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2015	http://www.iprbookshop.ru/52044.html
Хренов, Н. А.	Искусство в исторической динамике культуры	Москва: Согласие	2015	http://www.iprbookshop.ru/43928.html
Гаврилин, К. Н.	Искусство раннего Рима и Южной Этрурии эпохи расцвета (VI–V вв. до н. э.) по материалам коропластики	Москва: Прогресс-Традиция	2015	http://www.iprbookshop.ru/27903.html
Вильчинская-Бутенко М. Э., Кадер А. С.	Искусство античного мира	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3294

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 Классическая традиция в западноевропейском искусстве
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	Какая эпоха стала первым периодом открытия античной культуры, что повлияло на обновление изобразительного искусства и архитектуры? А) Средневековье Б) Ренессанс В) XVIII век
2	Кто из мастеров раннего Возрождения первым посетил Рим с целью изучения античного наследия? А) Лоренцо Гиберти Б) Филиппо Брунелески В) Арнольфо ди Камбио
3	Творчество какого художника стало образцом для подражания в европейской системе академического образования? А) Леонардо да Винчи Б) Джорджо Вазари В) Рафаэля
4	Художник, представитель французской школы XVII столетия, чья творческая деятельность была неразрывно связана с Римом А) Шарль Лебрен Б) Луи Ленен В) Никола Пуссен
5	Что составляло основу Академического образования в Европе? А) Изучение культуры итальянского Ренессанса Б) Изучение античного культурного наследия В) Изучение творчества мастеров северного Возрождения
6	Какое произведение, тесно связанное с современными событиями во Франции, было написано Жаком Луи Давидом в Риме? А) Велизарий Б) Клятва Горациев В) Смерть Марата
7	Кто из французских мастеров XVII века способствовал формированию такого явления в европейском искусстве как «классический пейзаж»? А) Братья Ленен Б) Никола Пуссен и Клод Лоррен В) Симон Вуэ

