

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.05

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИБК УИ ОО №2-1-50.plx

Кафедра: **22** Истории и теории дизайна и медиакommunikаций

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Урбанистическое искусство
(специализация)

Уровень образования: магистратура

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				
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 Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат культурологии, Доцент

Судакова
Николаевна

Ольга

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории дизайна и
медиакоммуникаций

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать у обучающегося компетенции в области эволюции искусства в русле историко-культурологической парадигмы.

1.2 Задачи дисциплины:

- рассмотреть историко-культурологические парадигмы развития искусства,
- дать характеристику отдельных культурных эпохам и её художественным произведениям,
- раскрыть особенности культурологического анализа искусства постмодернизма.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

Информационные технологии в искусствоведческих исследованиях

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: выявлять 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. Культурология искусства	1					
Тема 1. Искусство как объект культурологии / культурной антропологии.		2		4	ИЛ	С,О
Тема 2. Музейные коллекции и выставочные проекты древних цивилизаций.			2	4	НИ	
Тема 3. Историческая типология мировой и отечественной художественных культур.		2		4	ИЛ	
Тема 4. Искусство античности: от Возрождения до наших дней.			2	5	НИ	
Тема 5. Эволюция художественных направлений и течений в искусстве.		2		4	ИЛ	
Тема 6. Историко-культурологические причины смены художественных течений.			2	5	НИ	
Раздел 2. Художественные образы культурных эпох (XIV-XX вв.)						
Тема 7. Возрождение как поиск синтеза религиозного и светского искусства.		2		4	ГД	С,О
Тема 8. Историко-культурологические особенности живописи Северного Возрождения.			2	5	НИ	
Тема 9. Язык искусства эпохи Просвещения.		2		9	ИЛ	
Тема 10. Картины Диего Веласкеса в контексте культуры барокко.			2	5	НИ	
Тема 11. Искусство периода индустриализации.		2		5	ИЛ	
Тема 12. Культ художника-гения в романтической культуре.			2	4	НИ	
Тема 13. Искусство реализма и авангарда периода культуры тоталитаризма.		2		5	ИЛ	С,О
Тема 14. Советский человек как продукт нового общества.			2	4	НИ	
Раздел 3. Искусство культуры постмодернизма						
Тема 15. Новая образность и дегуманизация искусства.		2		4	ИЛ	
Тема 16. Феномен единой мировой культуры.		2	4	ГД		
Тема 17. Феномен конткультуры.	1		4	ИЛ		
Тема 18. Русский художественный постмодернизм.		1	4	ГД		
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	- даёт характеристику эволюционных этапов развития искусства; - выбирает стиль и лексику адекватные искусствоведческому тексту; - проводит научный поиск материала для подготовки академического текста.	Вопросы для устного собеседования, тестовые и практико-ориентированные задания.
ОПК-3	- характеризует исторические типы культуры и институции, способствующие сохранению и изучению мирового художественного наследия; - создаёт искусствоведческий текст, с учётом современного риторического дискурс; - приводит результаты отбор искусствоведческого материала для продвижения художественного наследия и формирования гражданской позиции историка искусства.	Вопросы для устного собеседования, тестовые и 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 области историко-культурологического описания искусства. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только материалы практических занятий, 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. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

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	Генезис и эволюция первобытной культуры.
2	Синкретизм протоискусства как единство практической, религиозной и художественной деятельности.

3	Искусство и литература Междуречья.
4	Архитектура и изобразительное искусство Древнего Египта.
5	Характеристика культур индейцев доколумбовой Америки.
6	Архитектурные приёмы культур индейцев Мезоамерики.
7	Основные памятники и религиозные традиции культуры Древней Индии.
8	Религиозная культура и династическое искусство Древнего Китая.
9	Византийская культурная картина мира. Византийский стиль в русском искусстве.
10	Западно-европейская религиозная культура и особенности её художественного выражения.
11	Коран как основа художественной культуры исламского Востока.
12	Орнамент и каллиграфия исламского искусства.
13	Основные идеи Возрождения: от раннего до Реформации.
14	Региональные варианты западноевропейского и русского Возрождения.
15	Осмысление искусства в эпоху Просвещения.
16	Классицизм, сентиментализм, романтизм как отражение идей Просвещения.
17	Культура и искусство эпохи реформ Петра I и Екатерины II.
18	Культура Серебряного века в России как синтез искусств.
19	Основные тенденции глобальной культуры.
20	Модель художественной универсализации XXI в.
21	Европейская и восточная культурные традиции в современном искусстве.
22	Эстатизация частной жизни в постмодернистской культуре.
23	Межкультурный диалог современного российского искусства.
24	Проблема оригинала и копии в русском искусстве XXI в.

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория); одновременно - тенденция к автономии отдельных жанров (концерто грассо, соната, сюита в инструментальной музыке), всё это свойственно:

- а) искусству эпохи Просвещения,
- б) эпохи Барокко,
- в) эпохи Возрождения

2. Художественный приём, который заключается в образной иносказательности, когда абстрактная мысль или явление действительности выступает в произведении искусства в форме конкретного образа:

- а) метафора,
- б) аллегория,
- в) притча.

3. Какой вид живописи является одним из самых древних:

- а) монументальная,
- б) станковая,
- в) театрально-декорационная,
- г) скульптура.

4. Отметьте ранние сооружения в стиле барокко:

- а) церковь Иль Дездемо, (Иль Джезу)
- б) церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане,
- в) Шартрский собор,
- г) собор Парижской Богоматери.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Провести анализ одного художественного произведения (литературного, изобразительного, театрального, архитектурного) по выбору студента по критериям:

- изучить историю создания произведения и контекст исторической эпохи,
- составить описание произведения,

- проанализировать пластические изобразительно-выразительные средства, используемые для создания художественного образа: композиция, рисунок, колорит, светотеневая моделировка, перспектива.

2. Провести анализ художественной выставки современного искусства (одна по выбору студента) по критериям:

- знаменует ли собой предмет анализа новое направление в искусстве,
- оригинальность, представленных на выставке произведений,
- какими ощущениями обогатилась палитра студента.

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

1) при подготовке ответов по экзаменационным вопросам нельзя пользоваться словарями, справочниками, иными материалами;

2) время на подготовку 30 мин, на ответ - в соответствии с принятыми локально-нормативными актами вуза,

3) при компьютерном тестировании закладывается время из расчёта, что на выполнение одного тестового задания обучающему требуется 1 минута.

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.	Русская культура XX века: tertium datur	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110170.html
Солдатенкова, О. В.	Культурология. Основные зарубежные культурологические направления и школы	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/83808.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
Саблин, И. Д., Зислин, Ю. М.	Проблема классической картины в отечественном искусствознании	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84665.html
Букина, Е. Я., Куленко, С. В., Чудинов, С. И., Плавская, Е. Л., Кирилова, А. В., Усова, М. Т., Бойко, В. А., Климакова, Е. В., Букиной, Е. Я.	Культурология: теория и история культуры	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/98777.html
Судакова О.Н.	Историко-культурологические аспекты развития искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202351

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>
3. Государственный Эрмитаж. URL: <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>.
4. Виртуальный музей Лувр. URL: <http://louvre.historic.ru/collect/greece/>
5. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. URL: <http://www.arts-museum.ru>.
6. Государственный музей Востока. URL: <http://www.orientmuseum.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Adobe Photoshop

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

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска