

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.05

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Учебный план: 2025-2026 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:
(специализация) Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

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	16	16	85	27	4	Экзамен
	РПД	16	16	85	27	4	
Итого	УП	16	16	85	27	4	
	РПД	16	16	85	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 искусствоведения, доцент

_____

Тимофеева Римма
Александровна

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:

Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства

Основы научных исследований в профессиональной сфере

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,О
Тема 1. Древнее искусство: культурологический аспект Отличительные черты древних культур: синкретизм, бесписьменный характер, мифологический тип сознания.		1		3		
Тема 2. Особенности искусства древних культур (Месопотамия, Египет). Переход от первобытных культур к более высоким ступеням общественного развития. Восточные деспотии. Практическое занятие: Особенности искусства древних культур (Месопотамия, Египет)		1	2	2		
Тема 3. Особенности искусства в культуре Древней Греции. Философия и искусство как главные сферы греческой культуры.		1		2		
Тема 4. Особенности искусства Древнего Рима. Искусство в контексте культуры республиканского периода и периода ранней Империи. Августовский неоклассицизм.		1		3		

<p>Тема 5. Формирование средневекового мировоззрения в культуре поздней античности. Религиозный компонент как основа для формирования нового типа культуры. «Христианская античность» как феномен</p>		1		3		
<p>Тема 6. Искусство средневековой Европы. Источники формирования средневековой культуры. Ее особенности и характерные черты. Практическое занятие: Искусство средневековой Европы в культурах Византии и варварских европейских государств</p>		1	2	3		
<p>Тема 7. Искусство в культуре позднего европейского средневековья (готика). Культура готики как городская культура. Отличие от периода романики.</p>		1		1		
<p>Тема 8. Феномен культуры Ренессанса. Гуманистическое мировоззрение как основа ренессансной культуры. Этапы развития и ведущие представители. Практическое занятие: Феномен культуры Ренессанса: искусство в гуманистическом аспекте эпохи.</p>		1	2	2		
<p>Тема 9. Искусство в культуре Нового времени. Отличительные черты явления Нового времени. Рационализм. Век Просвещения. Практическое занятие: Искусство в культуре Нового времени (Барокко - Большой королевский стиль - Классицизм).</p>		1	2	2		
<p>Тема 10. Искусство в культуре капиталистической Европы. Стадия империализма и ее специфика. Практическое занятие: Искусство в культуре капиталистической Европы (романтизм, реализм, как модели самосознания европейской культуры)</p>		1	2	3		
<p>Тема 11. Искусство в самосознании европейской культуры XX века. Модернизм и постмодернизм: общее и особенное.</p>		1		2		
<p>Раздел 2. Искусство в культуре России</p>						
<p>Тема 12. Архаичные формы искусства в культуре Древних славян. Языческое мировоззрение и его влияние на культуру</p>		1		5		
<p>Тема 13. Искусство в православно-религиозной культуре средневековья. Византийско-имперские амбиции и мессианское сознание.</p>		1		8		
<p>Тема 14. Светские тенденции в русской культуре XVII века. «Время перемен» и интеграция с европейской культурой. Практическое занятие: Светские тенденции в русской культуре XVII века</p>		1	2	6		Т
<p>Тема 15. Репрезентативные формы искусства в культуре Российской Империи XVIII-XIX века Придворная культура как феномен.</p>		1		6		

Тема 16. Русское искусство в контексте позитивистской науки. Реалистические тенденции в русской культуре середины и второй половины XIX века. Практическое занятие: Различные виды искусства в контексте позитивистской науки.		1	3	16		
Тема 17. Тенденции развития отечественного искусства в культуре XX века. Авангардные и традиционные формы. Официальное и неофициальное искусство. Практическое занятие: Полифония тенденций отечественного искусства в культуре XX века			1	18		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	16	85		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,5		109,5		

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	
ОПК-3	- 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	

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)	<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.</p> <p>Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.</p> <p>Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.</p> <p>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</p>	
	<p>значительной части принципиально важных элементов дисциплины.</p> <p>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.</p> <p>Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины.</p> <p>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 как отражение картины мира различных эпох (на 2-3 примерах).
2	Искусство в зеркале культуры: самосознание культуры, выраженное в художественных формах.
3	Искусство как объект изучения историческими науками (на 3-4 примерах).
4	Искусство в системе взаимосвязей духовной, художественной и материальной культур.
5	Место и роль различных видов изобразительного искусства в системе художественной культуры различных эпох (на примере 2-3 эпох).
6	Формы искусства в репрезентации религиозной культуры (на 3-4 примерах).
7	Формы художественного выражения миропредставления в некоторых аграрных культурах (на 2-3 примерах).

8	Сословные формы искусства в различные периоды развития европейской художественной культуры (на 3-4 примерах).
9	Особенности развития изобразительного искусства в греко-римской античной культуре: роль изображения и его эволюция (3-4 аспекта).
10	Особенности искусства в куртуазной культуре рыцарства: место и роль изображения в культуре средневековья (3-4 аспекта).
11	Место и роль изобразительного искусства в культуре Ренессанса; значение изображения в эту эпоху (4-5 аспектов).
12	Особенности изменений роли художника в европейской культуре различных эпох: социальные и культурные характеристики "творца" в различных культурах (4-5 аспектов).
13	Понятие "картина", его содержание и смысл; становление "большой картины" как явления культуры.
14	Художественное ремесло и художественное мастерство как явления культуры: от "ремесленника" к "артисту".
15	Академизм как явление культуры; "живая" и "мёртвая" стороны академического искусства (4-5 аспектов).
16	Изобразительное искусство в культуре эпохи Контрреформации и Абсолютизма. (4-5 аспектов).
17	Феномен классицизма в культуре и искусстве XVII-XVIII вв.; общественная и культурная роль классицистической концепции и пути её развития (4-5 аспектов).
18	Искусство как отражение европейского самосознания XIX века: тенденции развития искусства в эту эпоху, направления и методы художественного познания (5-6 аспектов).
19	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).
20	Искусство постмодернизма, его истоки, характеристики и презентация в культуре рубежа XX-XXI вв. (4-5 аспектов).

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.

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.

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.

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.

Какие духовные ценности выражало в своих художественных формах искусство высокого Возрождения в Италии?

- А) Ценности мистицизма.
- Б) Ценности гуманизма.
- В) Ценности аскетизма.

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.

С каким явлением материальной культуры связано появление методов импрессионистической живописи?

- А) С технологиями окрашивания тканей.
- Б) С изобретением специальной оптики.
- В) С производством целлулоида.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Какой из предложенных ниже историко-культурологических текстов в большей степени соответствует сущности и характеру процессов, способствующих возникновению искусства БАРОККО?

Текст №1:

В начале XVII века возникает мода на всё причудливое -- Художники хотят удовлетворить королевские дворы Европы, аристократию в желании продемонстрировать 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.

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 сонатроенного 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.

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.

2. Поставьте в хронологическом порядке их учреждения названия Художественных Академий в странах Европы.

1. Британская королевская академия.
2. Болонская Академия вступивших на правильный путь.
3. Российская Императорская Академия Художеств.
4. Французская Королевская Академия живописи и скульптуры.

3. 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				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110021.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110022.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Судакова О.Н.	Историко-культурологические аспекты развития искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202351
Попова, Н. С., Балабанов, П. И.	Методы и понятия философии искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/127826.html
Рёскин, Дж., Соловьева, О. М.	Искусство и действительность	Москва: РИПОЛ классик	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/119496.html
Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствовидение	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2017	http://www.iprbookshop.ru/80417.html

Иглтон, Т., Баткин, Л., Шпенглер, О., Фрейд, З., Радклиф-Браун, А., Парсонс, Т., Бергер, П., Лукман, Т., Морган, Л. Г., Шпенглер, О., Карнейро, Р., Мосс, М., Тайлор, Э. Б., Хейзинга, И., Гофф, Ж., Трюон, Н., Бахтин, М., Бодрийяр, Ж., Ортега -и-Гассет, Х., Маркузе, Г., Кастельс, М., Тоффлер, Э., Зиммель, Г., Глазычев, В., Амин, Э., Трифт, Н., Ветошкина, Ю. В.	Культурология. Хрестоматия	Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет	2021	https://www.iprbookshop.ru/123060.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>)

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
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска