

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.21

Западноевропейское искусство

Учебный план:

2026-2027 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:
(специализация)

История и теория костюма

Уровень образования:

бакалавриат

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				
3	УП	16	16	85	27	4	Экзамен
	РПД	16	16	85	27	4	
4	УП	34	34	85	27	5	Экзамен
	РПД	34	34	85	27	5	
Итого	УП	50	50	170	54	9	
	РПД	50	50	170	54	9	

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

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 истории западноевропейского искусства с эпохи Ренессанса до рубежа XIX-XX веков

1.2 Задачи дисциплины:

- ознакомить обучающихся с памятниками архитектуры и искусства, изучить сюжетный аспект на основе произведений живописи, графики, скульптуры и архитектуры;
- дать обучающимся знания по истории изобразительного искусства в процессе стилистического развития всех его видов и жанров;
- ознакомить с методами творческого анализа произведений искусства различных эпох;
- ознакомить с принципами формирования художественных стилей в мировой культуре от древнейших времен до наших дней.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Искусство Средних веков

Искусство Древнего мира

Введение в специальность

Мифология

Анализ произведений искусства

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: основные этапы развития западноевропейского искусства.

Уметь: идентифицировать произведения изобразительного искусства и архитектуры с конкретным историческим периодом, с конкретной художественной школой.

Владеть: навыками использования терминологии для искусствоведческого анализа произведений западноевропейского искусства.

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

Знать: художественные достоинства произведения, их зависимость от социального, культурного и исторического контекста основных этапов развития западноевропейского искусства, стилей и жанров.

Уметь: использовать соответствующую терминологию для анализа произведений западноевропейского искусства.

Владеть: навыками осмысления и интерпретации явлений в теории и практике западноевропейского искусства на основе системного мышления.

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 Итальянского Возрождения. (Проторенессанс, Раннее Возрождение). Итальянское искусство XVI века. (Высокое Возрождение, маньеризм)	3					О
Тема 1. Искусство Интернациональной готики. Искусство проторенессанса. Деятельность Джотто		2		10		
Тема 2. Искусство раннего Возрождения. Первая половина. Архитектура Практическое занятие. Деятельность Филиппо Брунеллески. Аспекты архитектурной деятельности (доклад с презентацией)		2	5	10		
Тема 3. Развитие живописи и скульптуры в первой половине XV века		2		12		
Тема 4. Искусство второй половины XV века. Архитектура. Развитие живописи и скульптуры во второй половине XV века		2		10		

Тема 5. Искусство Высокого Возрождения. Общая характеристика. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Искусство маньеризма. Джорджо Вазари. Школа Фонтенбло Практическое занятие :«Давид» Микеланджело. Стилистический анализ		2	4	10		
Раздел 2. Искусство северного Возрождения						
Тема 6. Искусство Нидерландов эпохи Возрождения. Искусство Германии эпохи Возрождения. Творчество Дюрера. Практическое занятие: Творчество Дюрера		2	4	16		О
Тема 7. Искусство Франции эпохи Возрождения. Искусство Англии, Испании эпохи Возрождения Практическое занятие: Развитие искусства при Елизавете Тюдор		4	3	17		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	16	85		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Раздел 3. Западноевропейское искусство XVII -XVIII века						
Тема 8. Искусство барокко. Характеристика стиля. Итальянское искусство XVII века Практическое занятие: Деятельность Караваджо: аспекты творчества (доклад с презентацией) Практическое занятие: Искусство барокко. Характеристика стиля	4	2	8	5		О
Тема 9. Голландское искусство XVII века Семинар: Голландская школа XVII века. Деятельность Рембрандта		4	4	6		
Тема 10. Фламандская школа XVII века Практическое занятие: Фламандская школа XVII века. Деятельность Рубенса. (доклад с презентацией)		2	6	6		
Тема 11. Искусство испанской школы XVII века Практическое занятие: Испанская школа XVII века. Деятельность Веласкеса		2	4	6		
Тема 12. Искусство французской школы XVII век Семинар: Развитие классицизма во французском искусстве XVII века. Деятельность Никола Пуссена.		2	4	8		
Тема 13. Искусство рококо во Франции		2		6		
Тема 14. Искусство Англии XVIII века. Искусство Италии XVIII века		2		6		
Тема 15. Развитие неоклассицизма во французском искусстве второй пол. XVIII века. Деятельность Давида Практическое занятие: Деятельность Давида: аспекты творчества		2	2	8		
Раздел 4. Романтизм в западноевропейском искусстве XIX века. Западноевропейское искусство второй половины XIX-рубежа XIX-XX века						
Тема 16. Романтизм во французском искусстве XIX века		2		6		О
Тема 17. Романтизм в английском искусстве. Констебль и Тернер		2		4		

Тема 18. Романтизм в немецком искусстве. Творчество Рунге, Фридриха		2		4		
Тема 19. Романтизм в Испании. Гойя		2		4		
Тема 20. Искусство Франции второй половины XIX столетия. Деятельность мастеров реалистического направления Практическое занятие: Деятельность Гюстава Курбе: аспекты творчества		3	6	6		
Тема 21. Искусство импрессионизма. Искусство постимпрессионизма		5		10		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	34	85		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		105		219		

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 основные этапы развития западноевропейского искусства в период с XIII по рубеж XIX-XX веков - анализирует основные тенденции развития изобразительного искусства и архитектуры в период с XIII по рубеж XIX-XX веков - интерпретирует сюжетную основу произведений изобразительного искусства с опорой на понимание специфики различных художественных школ	
ОПК-3	-перечисляет термины, конкретные факты и разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений западноевропейского искусства - обосновывает проблематику основных видов изобразительного искусства и архитектуры западной Европы с точки зрения актуальной методологии - ставит цели и задачи в контексте изучения отдельных тем и проблем западноевропейского искусства, применяет понятийный аппарат на практике	

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. Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы.	

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. 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. Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.	
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 3	
1	Искусство Интернациональной готики.
2	Искусство Италии эпохи Возрождения. Общая характеристика.
3	Искусство проторенессанса. Творчество Джотто.
4	Скульптура раннего Возрождения.
5	Живопись раннего Возрождения.
6	Венецианская школа 2 пол. 15 века. Живопись.
7	Творчество Леонардо да Винчи.
8	Портрет в творчестве Леонардо да Винчи.
9	Творчество Рафаэля.
10	Деятельность Микеланджело. Скульптура.
11	Живопись Микеланджело.
12	Искусство маньеризма
13	Школа Фонтенбло
14	Искусство северного Возрождения. (Нидерланды, Германия, Франция). Общая характеристика.
15	Искусство Нидерландов Возрождения. Общая Характеристика.
16	Искусство Питера Брейгеля.
17	Искусство Германии эпохи Возрождения. Общая характеристика.
18	Творчество Альбрехта Дюрера.
19	Искусство Возрождения во Франции. Общая характеристика.
20	Искусство Возрождения в Англии.
Семестр 4	
21	Искусство Италии 17 века. Общая характеристика.
22	Творчество Караваджо.
23	Мастера Болонского академизма
24	Фламандское искусство 17 века. Общая характеристика.

25	Творчество Рубенса.
26	Голландское искусство 17 века. Общая характеристика.
27	Голландский натюрморт 17 века.
28	Развитие бытового жанра в Голландском искусстве 17 века
29	Творчество Рембрандта.
30	Испанское искусство 17 века. Общая характеристика
31	Творчество Веласкеса.
32	Французское искусство 1 пол 17 века. Общая характеристика.
33	Французское искусство 2 пол. 17 века. Общая характеристика.
34	Творчество Никола Пуссена, Клода Лоррена. Особенности творческого метода
35	Рококо. Общая характеристика стиля.
36	Французская скульптура периода рококо.
37	Творчество Антуана Ватто и художников его круга.
38	Творчество Франсуа Буше и Фрагонара.
39	Английское искусство 18 века. Творчество У. Хогарта, Т. Гейнсборо и Д. Рейнольдса.
40	Итальянское искусство XVIII в.
41	Классицизм во Франции к. 18-19 веков. Общая характеристика развития стиля. Творчество Жака Луи Давида и его школа.
42	Романтизм в европейском искусстве XIX века. Франция. Творчество Теодора Жерико
43	Романтизм в Англии. Творчество Фюсли и Блейка. Деятельность прерафаэлитов
44	Английский пейзаж 19 века. Д. Констебль и У.Тернер.
45	Сравнительный анализ произведений «Клятва Горациев» Давида и «Плот Медузы» Т. Жерико.
46	Творчество Эжена Делакруа. Проблематика
47	Романтизм в Испании. Гойя. Проблематика
48	Графические серии Гойи
49	Романтизм в Германии. Творчество Каспара Дэвида Фридриха.
50	Развитие французского пейзажа XIX века
51	Камиль Кору и искусство мастеров Барбизонской школы
52	Искусство импрессионизма. Характеристика направления. Основные мастера.
53	Творчество Эдуарда Мане. Проблематика
54	Творчество Клода Моне. Проблематика
55	Творчество Огюста Ренуара. Проблематика
56	Искусство постимпрессионизма. Характеристика направления. Основные мастера.
57	Творчество Тулуза Лотрека. Проблематика

5.2.2 Типовые тестовые задания

Какой художник работал при дворе Елизаветы Тюдор?

- а) Ганс Гольбейн
- б) Ян Госсарт
- в) Лукас Кранах Старший

Автор проекта собора Санта Мария дель Фиоре

- а) Филиппо Брунелески
- б) Арнольфо ди Камбио
- в) Джотто

В каком материале выполнен Конный монумент кондотьеру Коллеони?

- а) Дерево
- б) Бронза
- в) Мрамор

Какой художник прославился как мастер «аристократического портрета» ?

- а) Рубенс
- б) Антонис ван Дейк
- в) Якоб Йорданс

Лидеры «Болонского академизма»

- а) Гвидо Рени
- б) братья Караччи
- в) Караваджо

Представитель французского рококо:

- а) Каналетто
- б) Антуан Ватто
- в) Франческо Гварди

Какой художник прославился как мастер карандашного портрета?

- а) Давид
- б) Энгр
- в) Гро

Представитель немецкого романтизма

- а) Дэвид Тернер
- б) Каспар Дэвид Фридрих
- в) Генри Иоганн Фюсли

Кто из мастеров воплощал в своем творчестве тему балета?

- а) Жорж Сера
- б) Поль Сезанн
- в) Эдгар Дега

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания 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 «Западноевропейское искусство», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями истории западноевропейского искусства в период с конца XIII по рубеж XIX-XX веков, умение применять теоретические знания 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 - 30 минут.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				

Бриллиант, С. М.	Рафаэль. Микеланджело. Гении эпохи Возрождения	Москва: РИПОЛ классик	2021	https://www.iprbookshop.ru/126782.html
Демченко, А. И.	Мейнстрим художественного процесса. Возрождение	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100801.html
Амиржанова, А. Ш., Толмачева, Г. В.	История искусств. Основные закономерности развития западноевропейского искусства Нового времени	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbookshop.ru/124827.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Зауст С. К.	История искусств. Искусство Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202435
Назарова М.С.	Ориентализм в европейском искусстве	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023153
Блатова, О. Ю.	Архитектурный стиль в эпоху Возрождения. Палладианство	Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ	2023	https://www.iprbookshop.ru/136683.html
Бенуа, А.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110041.html
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110044.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

Приложение
 рабочей программы дисциплины Западноевропейское искусство
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)
	Какой из проектов принадлежит Филиппо Брунелески?  а  б  в
	Кто автор картины?  а) Верроккьо б) Пармиджанино в) Джироламо Франческо Мария Маццола г) Микеланджело Меризи да Караваджо