

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.05

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Учебный план: 2026-2027 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.	Трудоё мкость, 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		

Тема 5. Формирование средневекового мировоззрения в культуре поздней античности. Религиозный компонент как основа для формирования нового типа культуры. «Христианская античность» как феномен		1		3		
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		1	2	3		
Тема 7. Искусство в культуре позднего европейского средневековья (готика). Культура готики как городская культура. Отличие от периода романики.		1		1		
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.		1	2	2		
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).		1	2	2		
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)		1	2	3		
Тема 11. Искусство в самосознании европейской культуры XX века. Модернизм и постмодернизм: общее и особенное.		1		2		
Раздел 2. Искусство в культуре России						
Тема 12. Архаичные формы искусства в культуре Древних славян. Языческое мировоззрение и его влияние на культуру		1		5		
Тема 13. Искусство в православно-религиозной культуре средневековья. Византийско-имперские амбиции и мессианское сознание.		1		8		
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		1	2	6		T
Тема 15. Репрезентативные формы искусства в культуре Российской Империи XVIII-XIX века Придворная культура как феномен.		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)	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	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 демонстрировать блеск и изощрённость форм искусства -- Потокая 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 просвещённых 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 сонастроенного 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.iprbookshop.ru/110021.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.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.iprbookshop.ru/127826.html
Рёскин, Дж., Соловьева, О. М.	Искусство и действительность	Москва: РИПОЛ классик	2020	https://www.iprbookshop.ru/119496.html
Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствоведение	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