

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»  
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

*ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА*

*Кафедра теории и истории искусства*

***ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XIX-XX ВВ.***

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Направление подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и  
природного наследия»

Направленность (профиль) «Наследие и культурная медиация»

Уровень квалификации выпускника (бакалавр)

Форма обучения (очная, заочная)

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Москва 2021

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XIX-XX ВВ.

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к. пед. н., доцент Э.Г. Швец

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры теории и истории искусства

№15 от 24.06.2021

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

### **1. Пояснительная записка**

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

### **2. Структура дисциплины**

### **3. Содержание дисциплины**

### **4. Образовательные технологии**

### **5. Оценка планируемых результатов обучения**

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

### **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

### **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

### **8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

### **9. Методические материалы**

9.1. Планы семинарских занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

## **Приложения**

Приложение 1. Аннотация дисциплины

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

**Цель дисциплины** – предусматривает изучение ключевых проблем истории зарубежного искусства в соответствии с современными научными исследованиями и представлениями искусствоведческой науки и практик. Этот блок знаний необходим для применения в дальнейшей работе магистранта в качестве историка и теоретика визуальных - и смежных искусств, продюсера и специалиста в области современного искусства, киноискусства, кинокритики, экспертизы по социально-экономическим проблемам современного искусства.

Из поставленной цели вытекают следующие **задачи**:

- дать необходимый объем сведений об исторических этапах развития зарубежного искусства;
- раскрыть важнейшие закономерности художественных процессов в рамках каждого периода;
- раскрыть суть региональных и эпохальных отличий на основе компаративистского подхода;
- развить навыки описания, анализа и интерпретации произведения в зависимости от вида искусства и контекста эпохи;
- выявить суть новаторских экспериментов и пути создания новой художественной парадигмы в XX веке;
- выявить периоды и пути взаимовлияния национальных и региональных школ.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.8: владеть методикой проведения социологического исследования; методикой и методологией изучения исторических и культурологических фактов и явлений	Знать: -место истории зарубежного искусства, как в рамках теории искусства, так и в системе современного гуманитарного знания знать методологию исследования истории зарубежного искусства, учитывая междисциплинарные подходы
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.5: знать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия	Уметь: -применять полученные знания о закономерностях развития зарубежного искусства при осуществлении экспертных и аналитических работ
	УК-5.6: знать особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира	Владеть: -основами стилистического, иконографического, историко-культурного, контекстуального анализа
	УК-5.9: уметь проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры	

	народов мира	методами пропаганды художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры
ОПК-1 Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике	ОПК-1.8: владеть навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях музейной деятельности	

### 1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Зарубежное искусство XIX - XX вв.» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история, Бытование предметов в социокультурной среде, Зарубежное искусство Античность и Средние века, Зарубежное искусство эпохи Ренессанса и XVII - XVIII вв.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История частного коллекционирования, История музеев мира.

## 2. Структура дисциплины

### Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 60 ч., самостоятельная работа обучающихся 54 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации ( <i>по семестрам</i> )
			Контактная				Промежуточ- ная аттестация	Самостоятель- ная работа	
			Лекции	Семинар	Практически	Лабораторн ые занятия			
1	Зарубежное искусство XIX века	4	14	16				26	Аналитические задания Самостоятельно е посещение соотв. раздела экспозиции ГМИИ им. Пушкина Доклад на семинаре Реферат
2	Зарубежное искусство XX века	4	14	16				28	Коллоквиум. Самостоятельно е посещение соотв. раздела экспозиции ГМИИ им. Пушкина Доклад на семинаре
	Зачет (Проводится на последнем занятии семинарского типа)	4							Ответы на контрольные вопросы
	итога:		28	32				54	

### Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 90 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				Промежуточ- ная аттестация	Самостоятель- ная работа	
			Лекции	Семинар	Практически	Лабораторн ые занятия			
1	Зарубежное искусство XIX века	2	4	8				45	Аналитические задания Самостоятельно е посещение соотв. раздела экспозиции ГМИИ им. Пушкина Доклад на семинаре Реферат
2	Зарубежное искусство XX века	2	4	8				45	Коллоквиум. Самостоятельно е посещение соотв. раздела экспозиции ГМИИ им. Пушкина Доклад на семинаре
	Зачет (Проводится на последнем занятии семинарского типа)	1							
	итого:		8	16				90	

### 3. Содержание дисциплины

#### **Зарубежное искусство XIX века**

Искусство XIX века - завершающий этап художественного развития Нового времени. Своеобразие исторических судеб ведущих национальных школ. Система видов и жанров пространственных искусств. «Революция около 1600 года». Академия братьев Карраччи. Болонский академизм – теория и практика. Караваджо и концепция реализма Нового времени. Европейский караваджизм.

Барокко – система художественного видения и стиль. Характеристика итальянского барокко в архитектуре и живописи. Лоренцо Бернини. Фламандское барокко. Рубенс и его школа. Классицизм – система художественного видения и стиль, эстетическая теория. Варианты классицистической концепции в архитектуре XVIII столетия. Барочно-классицистический комплекс Версаля и конец «великого царствования». Французский классицизм в творчестве Н. Пуссена и К. Лоррена.

Внестилевая тенденция в искусстве Испании и Голландии и проблемы ее взаимодействия с барокко. Творчество Веласкеса. Творчество Рембрандта. Феномен «малых голландцев», специфика и корни жанрового многообразия в их искусстве. Академизм как тип художественного мышления и феномен истории культуры. Академическая теория искусства. Создание первых академий, их художественная практика и система обучения.

*Основные тенденции в искусстве XVIII века.*

Дальнейшее становление современной культуры. «Спор о древних и новых» - развенчание античности, постепенная утрата ею значения воплощенного идеала. Рождение исторического взгляда на древность и актуализация понимания прекрасного, перемещение критериев эстетического совершенства из прошлого в настоящее и будущее. Абстрактно-логическое и субъективно-эмоциональное начало, их противоречивое единство в искусстве.

Критическое начало и свобода суждения, субъектом которого выступает личность - категории эпохи Просвещения. Понятие «вкуса», вырастающее на этой основе – ключевое понятие эпохи. Дидро и Кант: концепция произведения искусства как объект критики, истолкованный в свете разума и как стимулятор субъективного переживания и движения творческой фантазии. Взгляд на природу как на нечто «сделанное». Альтернативная линия развития теории искусства в рамках Просвещения – И. Винкельманн.

Новоевропейская культурная парадигма, ее компоненты - постренессансная суверенная творческая личность («великий мастер»), эпохальный стиль (барокко, классицизм), внестилевая линия (реалистические, предромантические явления), академизм, стилевая тенденция или «малый стиль» (маньеризм) - и сохранение их структурирующего значения в эпоху Просвещения. Изменение конкретного содержания некоторых элементов этой структуры и появление новых: «барокко XVIII века», и его отличие от барокко предшествующей эпохи, неоклассицизм, рококо, «революционный классицизм», сентиментализм; «моральная живопись», бытовой жанр, портрет, натюрморт; предромантизм фантазийного толка в формах каприччо. Нарастание подробности творческого процесса в сфере пространственных искусств.

Тенденции эволюции академизма в искусстве XVIII-XIX веков.

*Развитие национальных школ в искусстве XVIII века.*

Ведущая роль Франции в художественном процессе. Основные художественные центры. Антуан Ватто - первый художник XVIII века. Образы театра и театральность образов. Жанр «галантных празднеств». Рококо - стилевое направление, или «малый стиль», в декорации интерьеров, в садовой архитектуре, прикладном искусстве, в культуре салонов. Живопись Франсуа Буше, ее жанровый состав, облик мастера на страницах «Салонов»



Дидро. Дидро в "Салонах" о внестилевой природе творчества Шардена. Искусство Шардена как новый шаг в завоевании непосредственности переживания натуры. Возникновение тональной живописи, техника валеров и культурный смысл усложнения техники. Дидро и Грез. Понятие «моральной живописи». Проблема «идейности» и эстетической выразительности. Барочные, рокайльные и предромантические черты в творчестве Фрагонара.

Архитектура и скульптура второй половины XVIII века. Неоклассицизм конца XVIII столетия и его связь с формирующимся романтическим мировидением. Архитектура Леду и Булле. «Революционный классицизм» Давида. Школа Давида и роль неоклассицистического и академического наследия в изобразительном искусстве первой половины XIX столетия.

Своеобразие исторической позиции Италии в контексте художественной культуры XVIII века. Зарождение коллизии «культура - цивилизация». «Второе издание» стиля барокко в архитектуре. Венецианское барокко. «Миф Венеции» в культуре эпохи. Творчество Джованни Баттиста Тьеполо. Неоренессансные и предромантические черты в его монументальном барочном синтезе природы и культуры. Ведута- от топографичности к романтической фантазии.

Английский пейзажный парк - семантика и поэтика. Рокайльные и классицистические (сентименталистские) интерпретации пейзажного парка в Англии и на континенте. Палладианство в Англии. Английский усадебный дом. Идеал джентельмена и его связь с философией Шефтсбери. Английский портрет: естественный человек в естественной природе. Творчество Гейнсборо. Рейнольдс и академическая теория и практика в Англии. Сравнительная характеристика академических традиций Франции, Италии, Англии, Германии. Уильям Хогарт - живописец нравов, график, теоретик искусства.

Реализм, его художественные принципы и модификации в разных национальных школах. Ведущая роль французского искусства в сложении новой художественной парадигмы и зарождение современного искусства. Направления в искусстве позднего XIX века. Символизм и модерн.

### **Зарубежное искусство XX века**

Возрождение ведущей роли архитектуры в начале XX века. Новые архитектурно-художественные идеи и эксперименты. Функционализм в европейской архитектуре. Калейдоскоп художественных направлений в раннем авангарде, характеристика их идейно-художественных принципов. Зарождение абстракции – принципиально нового феномена в художественной культуре.

Искусство между двумя мировыми войнами. Абстракция после Второй мировой войны. Стирание границ между искусством и массовой культурой, искусством и повседневными феноменами в поп-арте.

Принципиально новые типы творческого процесса, трансформация самосознания художника, радикальное изменение функций искусства во второй половине XX века.

Роль электронных технологий в радикальном пересмотре самого феномена искусства.

## **4. Образовательные технологии**

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии:

- сочетание лекционного курса с различными формами контроля за тем, как выполняется самостоятельная работа. Усвоение материала курса, рассматриваемого на лекциях, проверяется различными формами текущего и итогового контроля знаний;
- комбинирование занятий в лекционной форме с просмотром отдельных фрагментов фильмов. Материал, пройденный на лекциях, повторяется и разбирается при проведении контрольных работ и тестов;

- в ходе лекций применяется проектор и ПК для просмотра видеоматериала;
- самостоятельная работа предполагает изучение указанной литературы в библиотеке и просмотр указанных фильмов.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

## 5. Оценка планируемых результатов обучения

### 5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- аналитические задания	5 баллов	30 баллов
- доклад на семинаре	5 баллов	20 баллов
- реферат	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация (ответы на контрольные вопросы)		40 баллов
<b>Итого за семестр (дисциплину)</b> зачет		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95-100	отлично	зачтено	A
83-94			B
68-82	хорошо		C
56-67	удовлетворительно		D
50-55			E
20-49	неудовлетворительно	незачтено	FX
0-19			F

### 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
-------------------------	-------------------------	---

100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

		Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

#### **ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ**

1. Проблема литературного сюжета в живописи прерафаэлитов.
2. Тема повседневной жизни в творчестве Эдуарда Мане.
3. Сравнительная характеристика русского и западноевропейского авангарда с точки зрения представлений о функциях искусства.
4. Сравнительная характеристика абстрактного экспрессионизма и геометрической абстракции.
5. Синтетическая природа выразительных средств в перформансе.

## **ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

1. Художественные направления в искусстве первой половины XIX века.
2. Художественные направления в искусстве второй половины XIX века.
3. Символизм и модерн.
4. Искусство раннего авангарда.
5. Развитие абстракции в искусстве XX века.
6. Художественные направления второй половины XX века и феномен постмодерна.
7. Визуальные медийные искусства.

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1. Список источников и литературы**

#### **Основная литература**

Акимова Л. Искусство Древней Греции: Классика. Серия Новая история искусства. Спб, изд. Азбука, 2007.

Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX- начала XXI века Серия Новая история искусства. Спб, изд. Азбука, 2007.

Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2008.

Даниэль С. Европейский классицизм. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2003.

Даниэль С. Рококо: От Ватто до Фрагонара. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2007.

Маль Э. Религиозное искусство Франции XIII века. М., 2009.

Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. М.-Л., 1964.

Нессельштраус Ц. Искусство раннего Средневековья. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2000.

Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века: Основные направления и ведущие мастера. М., «Искусство», 1999.

Свидерская М.И. Караваджо: Первый современный художник. Проблемный очерк. – Спб., «Дмитрий Буланин», 2001.

Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII-XIX веков. В двух книгах. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению культурология. М., ГАЛАРТ, 2010.

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2005.

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2007.

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2009.

Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2009.

#### **Дополнительная литература**

Блаватский В.Д. Архитектура Древнего Рима. М., 1938.

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.

Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет. М., 1975.

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.

Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. М., 1975.

- Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. М.,1970.
- Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В трех выпусках. М., 1985-1993.
- Искусство Италии конца XIII-XV веков. (Серия "Памятники мирового искусства"). Вып.8. М.,1987.
- Искусство Италии XVI века. (Серия "Памятники мирового искусства"). Вып.1. М.,1967.
- Лазарев В.Н. История византийской живописи. Т.1-2. М.,1986.
- Малая история искусства. Искусство средних веков. Византия. М., 1975.
- Малая история искусства. Искусство средних веков Западной и Центральной Европы. М., 1981.
- Ревалд Д. История импрессионизма. Л., 1959.
- Ревалд Д. Постимпрессионизм. Л.-М.,1962.
- Ривкин Б.И. Античное искусство. М.,1972.
- Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М., 1989.
- Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М.,1987.
- Соколов Г.И. Античная скульптура, Рим. М., 1965.
- Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1971.
- Тяжелов В.Н. Искусство средних веков. М., 1983.
- Чубова А.П. Древнеримская живопись. М.-Л., 1966.
- Чубова А.П. Искусство Европы 1-1У веков. Европейские провинции Древнего Рима. М., 1960.

## 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web>

[www.artcyclopedia.com](http://www.artcyclopedia.com)

[www.webgallery.com](http://www.webgallery.com)

Галерея Саачи <http://www.saatchi-gallery.co.uk/gallery/intro.htm>

Галерея Тейт <http://www.tate.org.uk/>

Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou) <http://www.centrepompidou.fr/>

Музей современного искусства в Нью-Йорке (The Museum of Modern Art (MoMA))[http://www.moma.org/about\\_moma/](http://www.moma.org/about_moma/)

Музей Соломона Гуггенхайма и сеть музеев Гуггенхайм <http://www.guggenheim.org/new-york>

Институт искусств в Чикаго (Art Institute of Chicago) <http://www.mcachicago.org/MCA/>

Лувр официальный сайт [http://www.louvre.fr/llv/commun/home\\_flash.jsp](http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp) -

Метрополитан музей <http://www.metmuseum.org/>

ГМИИ им. Пушкина, Музей частных коллекций, Музей искусства XX века. <http://www.museum.ru/gmii/>

## Перечень БД и ИСС

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals

	Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для лекционных и семинарских занятий по дисциплине необходима специально оборудованная аудитория с компьютером для преподавателя, компьютерным проектором и экраном для демонстрации визуального материала.

### Состав программного обеспечения (ПО)

№ п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
6	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
7	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
8	Zoom	Zoom	лицензионное

## 8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

## **9. Методические материалы**

### **9.1. Планы семинарских занятий**

#### **Искусство XIX-XX веков - 4 занятия:**

##### **1-е занятие**

Формирование основ современного искусства.



1. Развитие изобразительной системы от романтизма к реализму
2. Реализм XIX века – типологическая характеристика, ареал распространения (школы, виды и жанры искусства), представители.
3. Основные концепции и особенности импрессионизма. Мастера и их творческая эволюция.

#### **2-е занятие**

4. Импрессионистическая и неоимпрессионистическая картина – сравнительная характеристика. Творчество Ж. Сера.
5. Творчество П. Сезанна, П. Гогена и В. Ван-Гога..
6. Стиль модерн – общие черты, эволюция.
7. Архитектура западноевропейского модерна.

#### **3-е занятие**

8. Абстрактное искусство – принципиальная новизна, предпосылки его появления в XX веке. Эволюция, мастера.
9. Предпосылки и истоки сюрреализма. Развитие в разных видах искусства. Творчество Сальвадора Дали.
10. Основные тенденции развития архитектуры в XX веке.
11. Основные тенденции развития скульптуры в XX веке.

#### **4-е занятие**

12. Американский и европейский поп-арт.
13. Архитектура постмодернизма.
14. Формы и направления в искусстве постмодернизма.
15. Марсель Дюшанн и его значение для трансформации художественной культуры позднего XX века..
16. Трансформация живописного пространства в искусстве раннего авангарда.

#### **Литература:**

<http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web>

Основная: Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX- начала XXI века Серия Новая история искусства. Спб, изд. Азбука, 2007.

Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2008.

Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2009.

#### **Дополнительная:**

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск третий. М., 1993.

Ревалд Д. История импрессионизма. Л., 1959.

Ревалд Д. Постимпрессионизм. Л.-М., 1962.

#### **9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ**

<b>Вид работы</b>	<b>Содержание (перечень вопросов)</b>	<b>Рекомендации</b>
Подготовка к лекции №1-2	См. описание семинара №1, 2, 3 в Плане семинарских занятий	Литература: <a href="http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web">http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web</a> Основная: Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII-XIX веков. В двух книгах. Учебное пособие для

		<p>студентов, обучающихся по направлению культурология. М., ГАЛАРТ, 2010.</p> <p>Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2005.</p> <p>Степанов А. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2007.</p> <p>Степанов А. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2009.</p> <p>Дополнительная:</p> <p>Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.</p> <p>Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. М., 1975.</p> <p>Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. М., 1970.</p> <p>Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск второй. М., 1989.</p> <p>Искусство Италии конца XIII-XV веков. (Серия "Памятники мирового искусства"). Вып.8. М., 1987.</p> <p>Искусство Италии XVI века. (Серия "Памятники мирового искусства"). Вып.1. М., 1967.</p>
Подготовка к лекции № 4	См. описание семинара №2, в Плане семинарских занятий	<p>Литература: <a href="http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web">http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web</a></p> <p>Основная:</p> <p>Даниэль С. Европейский классицизм. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2003.</p> <p>Даниэль С. Рококо: От Ватто до Фрагонара. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2007.</p> <p>Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века: Основные направления и ведущие мастера. М., «Искусство», 1999.</p> <p>Свидерская М.И. Караваджо: Первый современный художник. Проблемный очерк. – СПб., «Дмитрий Буланин», 2001.</p> <p>Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII-XIX веков. В двух книгах. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению культурология. М., ГАЛАРТ, 2010.</p> <p>Дополнительная:</p> <p>Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск второй. М., 1989.</p> <p>Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М., 1989.</p>
Подготовка к семинару № 3	См. описание семинара №1 в Плане семинарских занятий	См. описание семинара №3 в Плане семинарских занятий

	занятий	
Подготовка к семинару №4	См. описание семинара №4 в Плане семинарских занятий	См. описание семинара №2 в Плане семинарских занятий
Подготовка к лекции №5-6	См. описание семинара №3, 4 в Плане семинарских занятий	<p>Литература:  <a href="http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web">http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web</a>  Основная:  Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX- начала XXI века Серия Новая история искусства. Спб, изд. Азбука, 2007.  Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2008.  Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2009.  Дополнительная:  Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск третий. М., 1993.  Ревалд Д. История импрессионизма. Л., 1959.  Ревалд Д. Постимпрессионизм. Л.-М.,1962.</p>
Письменная работа1	См. «Примерная тематика контрольных работ»	<p>Рекомендации по написанию: 20,000 знаков (с пробелами), кегль 14, интервал 1,5. В титульном листе указывается название вуза, кафедра, название дисциплины, ФИО преподавателя, ФИО студента. Структура: В начале разместить «План» с основными пунктами работы. В конце разместить «Список литературы». Для подготовки литературы см. «Список источников и литературы».</p>
Письменная работа2	См. «Примерная тематика контрольных работ»	<p>Рекомендации по написанию: 20,000 знаков (с пробелами), кегль 14, интервал 1,5. В титульном листе указывается: название вуза, кафедра, название дисциплины, ФИО преподавателя, ФИО студента. Структура: Вначале разместить «План» с основными пунктами работы. В конце разместить «Список литературы». Для подготовки литературы см. «Список источников и литературы».</p> <p><a href="http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web">http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web</a></p>
Подготовка к зачету	См. «Примерные контрольные вопросы по курсу»	Рекомендуется повторить литературу и источники для подготовки к лекциям.

## **АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

**Цель дисциплины:** знакомство студентов с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства в контексте истории и культуры, с историей стилей, направлений, национальных школ, с региональными особенностями и технико-технологическими аспектами эволюции искусства, с творчеством выдающихся мастеров, стилистической характеристикой и иконографическими особенностями их произведений.

**Задачи:** дать представление об основных этапах развития искусства ведущих стран Западной Европы, выявить особенности их исторического и духовного развития; охарактеризовать индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их творческой эволюции; познакомить с общепризнанными шедеврами в разных видах искусств, предложив варианты их углубленного анализа; дать представление о радикальной перестройке в области тематики, сюжета и жанра изобразительных искусств; проследить формирование национальных художественных школ; обрисовать многообразие связей и взаимовлияний, свидетельствующих о сложении общеевропейского художественного процесса; познакомить с процессом зарождения профессиональной науки об искусстве и первыми системными опытами по теории искусства; изучить основные подходы к изучению зарубежного искусства XIX-XX века в современной российской и зарубежной науке.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-1.8: владеть методикой проведения социологического исследования; методикой и методологией изучения исторических и культурологических фактов и явлений

УК-5.5: знать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия

УК-5.6: знать особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира

УК-5.9: уметь проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира

ОПК-1.8: владеть навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях музейной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные источники и труды по истории искусства; суть и специфику процессов и явлений, характерных для XIX-XX веков; выдающиеся, типичные для периода, школы, направления произведения архитектуры и изобразительного искусства, исторический

контекст их создания; творчество наиболее значимых для каждой эпохи и национальной школы мастеров; иметь представление о коллекциях крупнейших музеев мира.

Уметь: выявлять типологические особенности художественных эпох, региональных и национальных школ; анализировать художественно-стилистические и содержательные аспекты произведения искусства.

Владеть: понятийным аппаратом истории искусства; основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы и тестов, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е.

