

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета государственной куль-
турной политики
Единак А.Ю.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСКУССТВО ЕВРОПЫ XVIII ВЕКА

Направление подготовки: 50.03.03 История искусств

Профиль подготовки/специализация: История русского и зарубежного искусства

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная/заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Целями освоения дисциплины «Искусство Европы XVIII века» являются: формирование у студентов системных знаний в сфере истории зарубежного искусства в контексте культуры XVII – XVIII вв., основными этапами развития искусства этой эпохи, важнейшими особенностями художественных направлений (барокко и классицизм), стилей и школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров указанного периода.

Задачи курса:

- раскрыть суть художественных процессов европейской истории искусства XVII – XVIII вв., показать место и роль многообразных форм художественного творчества данной эпохи в общеевропейском культурном пространстве;
- проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного мышления мастеров XVII – XVIII вв.;
- показать преемственность и взаимосвязь в развитии европейского изобразительного искусства различных эпох и народов;
- представить историю изобразительного искусства как историю художественных эпох, стилей, направлений, видов и жанров искусства, а также познакомить студентов с творчеством мастеров западноевропейского искусства XVII – XVIII вв.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство Европы XVIII века» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 направления подготовки 50.03.03 История искусств, профиль История русского и зарубежного искусства. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

В изложении материала доминирует принцип концептуального обобщения фактов истории искусства. Среди теоретических понятий, составляющих «стержень» данного курса, вокруг которого группируется, анализируется и обобщается исторический материал, ключевыми являются: художественное наследие, художественное мировоззрение, художник и общество, художественные направления, течения, стили, школы, виды и жанры искусства.

Дисциплина «Искусство Европы XVIII века» изучается в 5-6 семестре (очное отделение) и 6-7 семестре (заочное отделение). Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин общеобразовательного цикла, как История, История искусства Древней Греции, История искусства Древнего Рима, История раннехристианского искусства и искусства Византии. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История театрального искусства, Всеобщая история искусства (История искусства эпохи Возрождения), Всеобщая история искусства (История искусства Барокко и Классицизма), Всеобщая история искусства (История искусства XIX века), Всеобщая история искусства (История искусства XX века) и др. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
-------------------------	------------------------	---

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
<p>УК-5</p> <p>Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этническом и философском контекстах</p>	<p>УК-5.1</p> <p>Использует умение интерпретировать в практической деятельности основные этапы и закономерности мировоззренческие, социально и личностно значимые этапы</p> <p>УК-5.2.</p> <p>Учитывает при социокультурной и профессиональной коммуникации историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения</p> <p>УК-5.3.</p> <p>Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач</p>	<p>Знать:</p> <p>Задачи интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции</p> <p>методологические принципы в гуманитарной науке;</p> <p>способы организации гуманитарных научных исследований;</p> <p>основные источники информации по методологии научного исследования</p> <p>Уметь:</p> <p>Организовать процесс самообразования для своего интеллектуального, культурного и профессионального развития; выбирать необходимые методы и средства познания и самоконтроля в соответствии с поставленными задачами;</p> <p>практически применять освоенные методологические приемы исследования; собирать источники по выбранной исследовательской теме, формулировать основные проблемы и выводы в ходе научного исследования; учитывать методологическое своеобразие исследований в области гуманитарного знания.</p> <p>Владеть:</p> <p>Методами и средствами самоорганизации и самоконтроля в соответствии с поставленными задачами и разработанным планом; навыками обработки эмпирических данных, построения научной концепции, современных способов презентации результатов научной работы</p>
<p>ПК-4</p> <p>Проведение научно-исследовательской деятельности по изучению предметов искусства, принятых на ответственное хранение в музее</p>	<p>ПК-4.1.</p> <p>Владеет знанием методов научно-исследовательской деятельности по изучению предметов искусства</p> <p>ПК-4.2.</p> <p>Демонстрирует алгоритм постановки целей своей деятельности и получения результатов</p> <p>ПК-4.3.</p> <p>Использует различ-</p>	<p>Знать:</p> <p>методы научно-исследовательской деятельности по изучению предметов искусства;</p> <p>основные понятия и категории истории искусств для научно-исследовательского анализа предметов, принятых на хранение в музей;</p> <p>способы организации гуманитарных научных исследований в музейном пространстве.</p> <p>Уметь:</p> <p>Применять знания в области истории искусства в сфере музейного хранения;</p> <p>практически применять освоенные методологические приемы по изучению предметов искусства.</p> <p>Владеть:</p>

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	ные средства оценивания произведений искусства и программ развития сфере культуры	Навыками изучения предметов искусства, принятых на ответственное хранение в музеи; методами и средствами самоорганизации и самоконтроля в соответствии с поставленными задачами и разработанным планом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития, важнейшие направления и региональные традиции, существовавшие в искусстве барокко и классицизма, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса развития западноевропейского искусства Нового времени; проблематику взаимосвязей западноевропейского изобразительного искусства и архитектуры (УК-5);
- понимать суть и специфику процессов и явлений, характерных для западноевропейского искусства барокко классицизма (УК-5, ПК-4)
- типичные для всего этапа развития и отдельных периодов, местных школ направления и конкретные произведения зодчества и изобразительного искусства, созданные в указанный период, их стилистические характеристики и иконографические особенности, символический смысл, планировочные и конструктивные решения, материалы и техники;
- специфику духовного содержания, символики и формальных выразительных средств западноевропейского средневекового изобразительного искусства и зодчества в контексте мирового художественного процесса;
- содержание фундаментальных концепций, их общекультурные основания; основные источники и труды по истории искусства; современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории западноевропейского средневекового (ПК - 4).
- иметь представление о крупнейших коллекциях музеев мира и художественных галерей(ПК-4).

Уметь:

- находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории западноевропейского средневекового искусства, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (ПК-4);
- различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения (ПК-4);
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания о западноевропейском средневековом искусстве (ПК-4);

Владеть:

- методологией научных исследований в области истории западноевропейского средневекового искусства; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствознания (ПК-4)
- понятийным аппаратом истории искусства; основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства (ПК-4);
- методикой преподавания курсов по истории западноевропейского средневе-

кового искусства в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-4)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 ч.)

Очное отделение: 5-6 семестр, контактных 68 акад. часов, СРС 76 акад. часов, контроль – 36 часов, форма контроля – экзамен в 6 семестре.

Заочное отделение: 6-7 семестр, контактных 34 акад. часов, СРС 119 акад. часов, контроль – 27 часов, форма контроля – экзамен в 7 семестре.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Се ме стр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости
			Лек ции	се- мест р	ИК Р	СР С	
1.	Общая характеристика историко-культурного контекста Западной Европы XVII – XVIII вв.	6	5		3	5	Опрос
2.	Общая характеристика испанского искусства		7	2	3	5	Подготовка к семинару
3.	Общая характеристика голландского искусства		7	3	3	5	Подготовка к семинару
4.	Английское искусство XVIII - первой трети XIX века		7	3	3	5	Подготовка к семинару, тест
Экзамен							36 ч – контроль
Итого:			26	8	12	20	18

Заочная форма обучения

№ п/ п	Раздел дисциплины	Се ме стр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости
			Лек ции	се- мест р	ИК Р	СР С	
1.	Общая характеристика историко-культурного контекста Западной Европы XVII – XVIII вв.	7	4		3	5	Опрос

	Итого (7 семестр)		4		2	30	
2.	Общая характеристика испанского искусства	8	1	0,5		17	Подготовка к семинару
3.	Общая характеристика голландского искусства		1	0,5		17	Подготовка к семинару
4.	Английское искусство XVIII - первой трети XIX века		2	1		21	Подготовка к семинару, тест
Экзамен							27 ч – контроль
Итого:			4	2		55	9

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Общая характеристика историко-культурного контекста Западной Европы XVII – XVIII вв.

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества. Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

Тема 2. Общая характеристика испанского искусства

1. Эль Греко – основоположник «золотого века» испанского искусства. Особенности творчества и главные работы художника. Эль Греко в Толедо.

2. Испанские живописные школы. Сложение реалистического направления. Живопись "бодегонес".

3. Д. Веласкес – крупнейший мастер европейского реализма. Реалистическое толкование мифологических сюжетов. Живописное мастерство Веласкеса.

4. Д. Веласкес как придворный живописец короля Филиппа IV. Художник и дворец. Эволюция творчества этого мастера. Жанровое многообразие его живописи: портреты, бытовые сцены, исторические и мифологические композиции. "Менины", "Копья (Сдача Бреды)", "Пряхи" — вершины мировой живописи.

5. Веласкес и развитие реалистического искусства.

6. Творчество Х. Риберы; Ф. Сурбарана (религиозная живопись, портрет, натюрморт); Б.Э. Мурильо (жанровые картины, религиозные сюжеты).

Тема 3. Общая характеристика голландского искусства

1. Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде).

2. Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства.

3. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда).

4. Библийская историческая живопись (П. Ластман).

5. Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт.

6. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы».

7. Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю.

8. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи.

9. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.

10. Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Тема 4. Особенности развития искусства XVIII в.

1. Просвещение как общеевропейское идейное движение. Ориентация на естественное и рациональное мышление. Идеи «естественного порядка вещей» и «естественного человека». Просветительские идеи в искусстве. Искусство как средство нравственного совершенствования человека.

2. Идеи Просвещения и эстетика классицизма. Стилиевые особенности основных художественных направлений эпохи (классицизм, барокко, рококо, реализм, сентиментализм) и их проявление в различных видах искусств: архитектуре, садово-парковом искусстве, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

3. Влияние фламандского и голландского искусства на искусство Франции. Академические живописцы начала века. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве.

4. Антуан Ватто – крупнейший французский художник начала века. Ранние жанровые и военные картины. Театральные сцены в творчестве Ватто. Ватто как мастер изображения «галантных празднеств». Роль Ватто в развитии пейзажного жанра. Значение Ватто в развитии рисунка как самостоятельного вида в искусстве XVIII века.

5. Стил ь рококо и его эстетические установки. Ф. Буше — крупнейший представитель этого направления. Французская живопись середины XVIII века. Историческая и декоративная живопись.

6. Реализм в живописи Ж.-Б. Шардена. Дидро о Шардене.

7. Французская скульптура: представители французского классицизма, скульпторы (Ж. Б. Лемуан, Э. М. Фальконе). Ж.-А. Гудон – крупнейший мастер портрета во французской скульптуре.

8. Художники второй половины XVIII века. Ж. Б. Грез и сентиментально-морализирующее направление в живописи. О. Фрагонар: жанровые картины и пейзажи.

8. Клод Лоррен и классицизм

Тема 5. Английское искусство XVIII - первой трети XIX века

1. Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

2. Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта.

3. Эстетические взгляды Хогарта: “Анализ красоты”. Серия “Модный брак”. Портреты Хогарта.

4. Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии.

5. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства.

6. Томас Гейнсборо – выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные

портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

7. Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического.

8. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

Семинарские занятия

Семинар 1. Общая характеристика испанского искусства

1. Эль Греко — основоположник «золотого века» испанского искусств. Особенности творчества и главные работы художника. Эль Греко в Толедо.

2. Испанские живописные школы. Сложение реалистического направления. Живопись "бодегонес".

3. Д. Веласкес — крупнейший мастер европейского реализма. Реалистическое толкование мифологических сюжетов. Живописное мастерство Веласкеса.

4. Д. Веласкес как придворный живописец короля Филиппа IV. Художник и дворец. Эволюция творчества этого мастера. Жанровое многообразие его живописи: портреты, бытовые сцены, исторические и мифологические композиции. "Менины", "Копья (Сдача Бреды)", "Пряхи" — вершины мировой живописи.

5. Веласкес и развитие реалистического искусства.

6. Творчество Х. Риберы; Ф. Сурбарана (религиозная живопись, портрет, натюр-морт); Б.Э. Мурильо (жанровые картины, религиозные сюжеты).

Семинар 2. Общая характеристика голландского искусства

1. Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде).

2. Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства.

3. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда).

4. Библийская историческая живопись (П. Ластман).

5. Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт.

6. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы».

7. Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю.

8. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи.

9. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.

10. Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библийские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Семинар 3. Особенности развития искусства XVIII в.

1. Просвещение как общеевропейское идейное движение. Ориентация на естественное и рациональное мышление. Идеи «естественного порядка вещей» и «естественного человека». Просветительские идеи в искусстве. Искусство как средство нравственного совершенствования человека.

2. Идеи Просвещения и эстетика классицизма. Стилиевые особенности основных художественных направлений эпохи (классицизм, барокко, рококо, реализм, сентиментализм) и их проявление в различных видах искусств: архитектуре, садово-парковом искусстве, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

3. Влияние фламандского и голландского искусства на искусство Франции. Академические живописцы начала века. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве.

4. Антуан Ватто – крупнейший французский художник начала века. Ранние жанровые и военные картины. Театральные сцены в творчестве Ватто. Ватто как мастер изображения «галантных празднеств». Роль Ватто в развитии пейзажного жанра. Значение Ватто в развитии рисунка как самостоятельного вида в искусстве XVIII века.

5. Стилль рококо и его эстетические установки. Ф. Буше — крупнейший представитель этого направления. Французская живопись середины XVIII века. Историческая и декоративная живопись.

6. Реализм в живописи Ж.-Б. Шардена. Дидро о Шардене.

7. Французская скульптура: представители французского классицизма, скульпторы (Ж. Б. Лемуан, Э. М. Фальконе). Ж.-А. Гудон – крупнейший мастер портрета во французской скульптуре.

8. Художники второй половины XVIII века. Ж. Б. Грез и сентиментально-морализирующее направление в живописи. О. Фрагонар: жанровые картины и пейзажи.

Семинар 4. Английское искусство XVIII - первой трети XIX века

1. Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

2. Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта.

3. Эстетические взгляды Хогарта: “Анализ красоты”. Серия “Модный брак”. Портреты Хогарта.

4. Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии.

5. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства.

6. Томас Гейнсборо – выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

7. Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического.

8. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме с использованием авторских компьютерных презентаций.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью развития навыков применения полученных знаний на уровне рефлексии научно-теоретических проблем эстетики, они способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- круглые столы;
- презентации докладов и статей.

Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно по каждой теме дисциплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины.

В качестве самостоятельной деятельности для студентов в рамках научно-исследовательского практикума предусмотрены следующие работы:

1. Подготовка к лекционной части занятия – изучение конспектов прошлых лекций, и подготовка к будущей лекции на основе плана лекционных занятий, выдаваемого преподавателем.

2. Основным направлением самостоятельной подготовки студентов является работа над их научно-практическими исследованиями, план работы над которыми они согласуют с преподавателем. В рамках этих работ студенты нарабатывают материал для использования на информационном Портале – это могут быть архивные материалы, описания, фото и видео данные. Такая работа предусматривает посещение библиотек, архивных отделов, выезды на выбранные объекты с целью сбора материалов (по согласованию с преподавателем).

3. Презентация выполненных работ проходит с помощью мультимедийного оборудования, и может быть выполнена с помощью различных компьютерных программ.

В учебном процессе по дисциплине широко применяются инновационные технологии: компьютерные презентации, проблемные лекции, семинары-дискуссии, составление глоссария по разделам курса.

Среди активных методов используются методы проблемного обучения, методы интерактивного обучения.

На занятиях по дисциплине используются мультимедиа (комплекс программных средств, позволяющих применять персональный компьютер для работы не только с текстом, но и со звуком, графикой и видео).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала, проведения семинарских занятий, экзамен (очная и заочная форма обучения). Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (очная и заочная форма обучения).

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.

Самостоятельная работа студента является обязательной.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления, способствующего профессиональному становлению и формированию соответствующих компетенций.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Методы самостоятельной работы студентов:

- работа с различными источниками информации;
- сравнительно-аналитические наблюдения;
- решение учебных и профессиональных задач;
- исследовательская деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- ознакомление и работа с ЭБС, с которыми у ИБЦ МГИК заключены договоры;
- выбор темы и написание курсовой работы;
- подготовка самостоятельной презентации;
- подготовка к проведению семинара в форме групповой дискуссии;
- подготовка к обсуждению презентаций студентов;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (тестирование и др.).

Виды самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.
Познавательная-поисковая самостоятельная работа	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание эссе, контрольных и др.
Творческая самостоятельная работа	подготовка социально-культурных проектов и их презентаций, рецензирование научных статей. Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.

6.1. Оценка работы студента

Учебным планом предусмотрены следующие формы контроля качества знаний студентов: семинарские занятия, тестирование, экзамен (очное и заочное отделение).

Экзамен проводится как завершающий итог освоения дисциплины. Экзамен имеет устную форму, однако студент обязательно делает конспект своего ответа и предоставляет преподавателю до начала устного ответа. Из данного конспекта преподаватель вправе выбрать часть, по которой задает дополнительные вопросы. Более детальная характеристика оценочных средств, критерии оценки, того или иного количества баллов за выполненную работу дается в ФОС УМК, частью которого является данная программа.

Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - опрос	УК-5	зачтено/не зачтено
- участие в дискуссии на	ПК-4	отлич-

семинаре, написание теста		но/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-5 ПК-4	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с докладом по обсуждаемому вопросу на семинарах).

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	<ul style="list-style-type: none"> - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией
Хорошо	<ul style="list-style-type: none"> - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией
Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией
Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

В соответствии с целями и задачами курса успешное освоение программы предполагает следующие оценки знания:

Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по Дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объёме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/	<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>
«удовлетворительно»/	<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>
«неудовлетвори-	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне

Оценка по Дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
тельно»/	<p>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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется регулярно, начиная со второй недели семестра при помощи коротких устных или письменных опросов в начале каждого занятия. В середине семестра проводится рубежный контроль в виде опроса или тестирования. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Форма промежуточного контроля: экзамен (очное и заочное отделение).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Тест проводится в электронной среде вуза, открывается в определенное в расписании время экзамена. Время выполнения – 40 минут, ограничение – 1 попытка.

(компетенции УК-5, ПК-4)

1. Эстетические принципы искусства барокко:

- минимализм, простота, конкретность, строгая организованность
- + причудливость, странность, вычурность, преувеличение
- аллегории, метафоры, намеки

2. Главная тема барокко:

- + страдания человека, борьба добра со злом, жизни и смерти, мистические аллегории
- чувственное наслаждение, мимолетность, развлечение
- переживания человека, изображение мира чувств

3. Направление в искусстве, характеризующееся следованием античности:

- сентиментализм
- романтизм
- + классицизм

4. Характерными чертами стиля рококо являются:

- + грациозность и легкость, декоративность и стилизованность
- непринятие естественности, причудливость, нелепость, странность
- лаконичность форм, строгость и функциональность

5. Театральная зрелищность, торжественная парадность, массивность, увеличение мас-

штабов – это признаки в архитектуре эпохи:

- + барокко
- рококо
- модерн

6. Ярче всего классицизм проявился в:

- живописи
- + архитектуре
- музыке

7. Олицетворением политического могущества и военной силы Наполеона стал стиль:

- + ампир
- рококо
- классицизм

8. Содержанием академизма являлось:

- + прославление господствующего строя, правящей власти
- возвышенность, чувственность героев
- воспроизведение действительности таковой, «какая она есть»

9. Функционализм — это направление в:

- музыке
- + архитектуре
- живописи

тест 10. Что такое техника офорта?

- + рисунок тонкой иглой на слое лака (на металле)
- обрезающая гравюра на дереве
- рисунок на плоской поверхности камня

11. Изображение человека с его внутренними эмоциями, переживаниями называется:

- парадный портрет
- + камерный портрет
- миниатюрный портрет

12. Главной целью в импрессионизме является изображение:

- + мгновенного впечатления
- композиционной беспорядочности
- цветочных пятен

13. Кто изобрел телескоп?

- Леонардо да Винчи 1500 г.
- + Галилео Галилей 1610 г.
- Антони Ван Левенгук 1673 г.

15. В создании архитектурного облика Версаля участвовали архитекторы:

- + Луи Лево, Жюль-Ардуэн Мансар, Андре Ленотр
- Карл Росси, Тома де Томон, Имер Штейндл
- Огастес Пьюджин, Чарльз Бэрри, Антонио Гауди

16. Кто автор картины «Служанка с кувшином молока»?

- Питер де Хох

- + Ян Вермеер
- Рембрандт

17. Кто из этих художников работал в монументальной живописи барокко:

- Франс Снейдерс, Рембрандт Ван Рейн, Эжен Делакруа
- + Питер Пауэл Рубенс, Антонис Ван Дейк, Якоб Йорданс
- Франсиско Гойя, Каспар Давид Фридрих, Данте Габриель Россетти

18. Вершиной французского классицизма в живописи называют творчество художника:

- + Николя Пуссена
- Франсуа Буше
- Гюстав Курбе

Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:

- в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ незачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено.

Примерные контрольные задания для текущего контроля

1. Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении.

2. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества.

3. Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко.

4. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ.

5. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

6. Испанские живописные школы. Сложение реалистического направления. Живопись "бодегонес".

7. Веласкес и развитие реалистического искусства.

8. Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде).

9. Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства.

10. Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт.

11. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи.

12. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.

13. Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына».

14. Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника.

15. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

16. Просветительские идеи в искусстве.

17. Искусство как средство нравственного совершенствования человека.

18. Идеи Просвещения и эстетика классицизма.

19. Стилиевые особенности основных художественных направлений эпохи (классицизм, барокко, рококо, реализм, сентиментализм) и их проявление в различных видах искусств: архитектуре, садово-парковом искусстве, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

20. Влияние фламандского и голландского искусства на искусство Франции.

Контрольные работы

Система заданий письменных контрольных работ должна:

- выявлять знания студентов по определенной теме (разделу);
- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
- творчески использовать знания и навыки в профессиональной сфере.

6.4. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении.

2. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества.

3. Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко.

4. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ.

5. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

6. Эль Греко – основоположник «золотого века» испанского искусств. Особенности творчества и главные работы художника. Эль Греко в Толедо.

7. Испанские живописные школы. Сложение реалистического направления. Живопись "бодегонес".

8. Д. Веласкес – крупнейший мастер европейского реализма. Реалистическое толкование мифологических сюжетов. Живописное мастерство Веласкеса.

9. Д. Веласкес как придворный живописец короля Филиппа IV. Художник и дворец. Эволюция творчества этого мастера. Жанровое многообразие его живописи: портреты, бытовые сцены, исторические и мифологические композиции. "Менины", "Копья (Сдача Бреды)", "Пряхи" — вершины мировой живописи.

10. Веласкес и развитие реалистического искусства.

11. Творчество Х. Риберы; Ф. Сурбарана (религиозная живопись, портрет, натюр-морт); Б.Э. Мурильо (жанровые картины, религиозные сюжеты).

12. Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде).

13. Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства.
14. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда).
15. Библейская историческая живопись (П. Ластман).
16. Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт.
17. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы».
18. Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю.
19. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи.
20. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.
21. Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.
22. Просвещение как общеевропейское идейное движение. Ориентация на естественнонаучное и рациональное мышление. Идеи «естественного порядка вещей» и «естественного человека». Просветительские идеи в искусстве. Искусство как средство нравственного совершенствования человека.
23. Идеи Просвещения и эстетика классицизма. Стилиевые особенности основных художественных направлений эпохи (классицизм, барокко, рококо, реализм, сентиментализм) и их проявление в различных видах искусств: архитектуре, садово-парковом искусстве, живописи, декоративно-прикладном искусстве.
24. Влияние фламандского и голландского искусства на искусство Франции. Академические живописцы начала века. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве.
25. Антуан Ватто – крупнейший французский художник начала века. Ранние жанровые и военные картины. Театральные сцены в творчестве Ватто. Ватто как мастер изображения «галантных празднеств». Роль Ватто в развитии пейзажного жанра. Значение Ватто в развитии рисунка как самостоятельного вида в искусстве XVIII века.
26. Стиль рококо и его эстетические установки. Ф. Буше — крупнейший представитель этого направления. Французская живопись середины XVIII века. Историческая и декоративная живопись.
27. Реализм в живописи Ж.-Б. Шардена. Дидро о Шардене.
28. Французская скульптура: представители французского классицизма, скульпторы (Ж. Б. Лемуан, Э. М. Фальконе). Ж.-А. Гудон – крупнейший мастер портрета во французской скульптуре.
29. Художники второй половины XVIII века. Ж. Б. Грез и сентиментально-морализирующее направление в живописи. О. Фрагонар: жанровые картины и пейзажи.
30. Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.
31. Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта.
32. Эстетические взгляды Хогарта: “Анализ красоты”. Серия “Модный брак”. Портреты Хогарта.
33. Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии.

34. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты.

35. Рейнолдс как теоретик искусства.

36. Томас Гейнсборо – выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

37. Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического.

38. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

1. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А., Куракина И.И., Дмитриева Л.В. История искусств. Эпохи и образы: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2019.
2. Ильина Т.В. История искусств: учебник. – М.: Юрайт, 2019.
3. Ильина Т.В., Фомина М.С. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник. – М.: Юрайт, 2019.
4. Касьянов В.В. История культуры: учебник. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019.

Дополнительная литература.

1. Алпатов М.В. и др. Искусство. Книга для чтения. - М., 1969.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
3. Арган Дж. К. История итальянского искусства. - М.: Искусство, 2000.
4. Барокко: Архитектура. Скульптура. Живопись. (Под ред. Р.Томана). М., 2000.
5. Вельфлин Г. Классическое искусство. СПб., 1999.
6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 2000.
8. Европейская живопись XIII – XX вв. Энциклопедический словарь. М., 1999.
9. Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. М., 1998.
10. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2007.
11. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура: учеб. пособие. 3-е изд., испр. М., 1999.
12. Искусство Европы. Живопись Северной Европы. М., 2002.
13. История зарубежного искусства. /Учебник под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. М., 1984.
14. Муратов П. Образы Италии. Т. I, II. М., 1994.
15. Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.
16. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
17. Энциклопедический словарь живописи / Под ред. М. Лаклотта и Ж. Кюзена. М., 1997.
18. Энциклопедический словарь. Искусство Западной Европы. М., 2000.
19. Якимович А.К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира. М., 2003.
20. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

Электронные ресурсы

1. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней [Электронный ресурс]: учебник. 7-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07318-8

2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств [Электронный ресурс] / Пер. А. А. Франковский. - М.: Юрайт, 2018. (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05288-6.

7.2. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

1. <http://witcombe.bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html> — каталог ссылок по истории искусства, музейным сайтам.
2. <http://www.artchive.com/artchive/ftptos> — каталог ссылок мастеров живописи.
3. <http://dir.yahoo.com/Arts/Artists/Masters/Painters> — каталог ссылок мастеров живописи.
4. <http://www.hermitage.ru> — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
5. <http://www.global-one.ru/culture/pushkin> — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.
6. <http://www.louvre.fr> — Лувр, Париж.
7. <http://www.musee-orsay.fr/8081> — музей д'Орсе, Париж.
8. <http://www.nationalgallery.org.uk> — Национальная галерея, Лондон.
9. <http://www.tate.org.uk> — Галерея Тейт, Лондон.
10. <http://www.british-museum.ac.uk> — Британский музей, Лондон.
11. <http://www.smb.spk-berlin.de/d/index.html> — Государственные музеи, Берлин.
12. <http://www.culture.gr/2/21/toc/katalog.html> — каталог ссылок на сайты греческих музеев на сайте министерства культуры Греции.
13. <http://www.spanish-arts.com> — Прадо, Мадрид.
14. <http://www.museoprado.mcu.es/prado/html/ihome/html> — музей Прадо, Мадрид.
15. <http://www.uffizi.firenze.it/welcomeE.html> — галерея Уффици, Флоренция.
16. <http://www.arca.net/uffizi/index1.html> — галерея Уффици, Флоренция.
17. <http://www.ics.it/mimu/musei/arte.htm> — художественные музеи Милана.
18. <http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html> — Ватиканские музеи.
19. <http://www.christusrex.org/www1/sistine/0-Tour.html> — Сикстинская капелла.
20. <http://www.rijksmuseum.nl> — Рейксмюсеум, Амстердам.
21. <http://www.nga.gov> — Национальная галерея, Вашингтон.
22. <http://www.metmuseum.org/home.asp> — Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
23. <http://www.kfki.hu/~arthp/welcome.html> — “Европейская живопись XII — первой половины XVIII веков”.
24. <http://www.sunsite.dk/cgfa> — “Европейская живопись XII–XX веков”.
25. <http://www.loyono.edu/artis> — “Искусство XX века”.
26. <http://www.mcad.edu/AICT/html> — “История изобразительного искусства и архитектуры” (от античности до 20 века).
27. <http://leonardo.al.ru> — “Мир Леонардо да Винчи”.
28. электронная библиотека МГУКИ; ruthenia.ru; gumer.info; OpenSpace.ru; yanko.lib.ru

7.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих богатый набор текстов по философии культуры и искусства (как оригинальных текстов из истории культурфилософской мысли, так и учебных пособий).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»: <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

Библиотека сайта philosophy.ru: <http://www.philosophy.ru>

Электронная библиотека по философии: <http://filosof.historic.ru>

Библиотека Максима Мошкова: <http://lib.ru>

Библиотека Гумер: www.gumer.info/

<http://www.countries.ru/library.ht>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа учащихся – это их деятельность как на занятиях в аудитории, так и во время подготовки к занятиям дома. Самостоятельная работа должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать учащихся на умение применять теоретические знания на практике. Учащийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и выражений), а также выработать навыки конспектирования источников в тетради.

Вести глоссарий необходимо систематически по мере появления новых терминов при изучении этого курса. Следует также обратить внимание на близкие по значению термины.

Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение материала курса, формирование навыков исследовательской работы путем:

- конспектирования первоисточников, другой учебной и научной литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовки докладов;
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации;
- участия в конференциях и подготовки компьютерных презентаций по научным проблемам.

Как работать с книгой

Чтение научной литературы требует высокой интеллектуальной культуры, это труд, сравнимый с искусством. Чтение научной книги можно условно разделить на два этапа: первый – предварительный; второй – этап настоящего, серьезного чтения. На первом этапе уже из заглавия книги становится ясно то, о чем пойдет речь. Нужно внимательно прочитать предисловие, введение, оглавление и заключение. Когда мы узнаем главную мысль книги, тогда и принимается решение о ее глубокой проработке (возможно, не всей книги, а лишь какого-то раздела). Серьезное чтение – следующий этап; главное при этом – понять научную книгу. То, что мы узнаем из данной книги, нужно увязать с имеющимися знаниями. Возможно, что содержание книги может изменить наши представления о каком-либо предмете. Вместе с тем, нужно оценить читаемую книгу, дать ей свою критическую оценку. Пусть эта оценка будет наивной, но критиковать нужно учиться, без этого не развивается самостоятельное и инициативное мышление.

Многие специалисты рекомендуют при чтении делать выписки на листах или на карточках под номерами, с пометками и комментариями читателя. Учащиеся делают выписки в тетради, излагают содержание своими словами, на полях делают пометки, оценки, замечания; в тексте выделяют маркером нужные места, наносятся какие-либо символы (стрелочки, плюсы или минусы, восклицательные или вопросительные знаки и т.д.), т.е. учащийся делает свой конспект научной книги или статьи. Следует знать основные этапы и приемы конспектирования:

- а) понять смысл прочитанного, уяснить цели и задачи автора научной книги;

б) повторно перечитать и уточнить основные положения работы и аргументацию автора;

в) сделать выписки;

г) дать оценку прочитанному (можно на полях тетради или листах формата А4);

д) выделить маркером или фломастером ключевые идеи или положения.

Учащийся должен уметь пользоваться соответствующей терминологией:

- план – определенный порядок изложения чего-либо (текста, доклада, выступления);

- тезисы – краткие основные положения лекции или доклада;

- выписки – выдержки, цитаты из какого-либо источника;

-таблица – все числовые сведения о исторических событиях и процессах, занесенные в графическую сетку;

-сравнительная таблица, диаграмма или другие изображения помогают выделить общее и особенное в разных периодах исторического процесса;

-резюме – краткое заключение.

Старательно написанный конспект, с правильным расположением записей, с обязательными полями и понятными сокращениями длинных слов, легко и быстро читается автором в процессе подготовки к семинарам и экзамену.

Рекомендации по работе с электронными ресурсами

В изучении курса необходимо знать, что так называемые электронные ресурсы играют роль дополнительной информации в сравнении с письменными источниками. В использовании электронных ресурсов нужно стремиться к тому, чтобы не было разрыва с той практикой использования источника, которая существовала еще в докомпьютерные времена. Другими словами: если используется электронный ресурс, то желательно назвать автора, адрес в сети, возможно авторский коллектив и т.д. Желательно при этом ссылаться на те официальные сайты учреждений, центров, агентств и т.д., которые имеют свои издательства, журналы или другие периодические издания, т.е. чтобы присутствие создателей сайтов было бы не только в виртуальном пространстве.

Всякое копирование рефератов или каких-либо материалов, которые выдаются за свои – недопустимо, в некоторых случаях – это просто плагиат. Нужно в Интернете искать доброкачественные источники, избегать сайтов с функцией редактирования, т.к. такая коррекция, порой анонимная, не усиливает, а наоборот, уменьшает научность информации.

Для успешного освоения дисциплины студенту следует посещать все лекционные занятия. Посещение и освоение всех тем лекционных занятий является условием допуска к промежуточной аттестации - экзамену. Допускается непосещение лекционного занятия в случае болезни и других, предусмотренных законом обстоятельств. Однако студент должен «отработать» пропущенный материал. Для этого он должен выполнить контрольную работу.

8.1. Примерная тематика контрольных работ:

8.1.2. Семинарские занятия

Тематический план семинарских занятий

Семинар 1. Общая характеристика испанского искусства

1. Эль Греко – основоположник «золотого века» испанского искусств. Особенности творчества и главные работы художника. Эль Греко в Толедо.

2. Испанские живописные школы. Сложение реалистического направления. Живопись "бодегонес".

3. Д. Веласкес – крупнейший мастер европейского реализма. Реалистическое толкование мифологических сюжетов. Живописное мастерство Веласкеса.

4. Д. Веласкес как придворный живописец короля Филиппа IV. Художник и дворец. Эволюция творчества этого мастера. Жанровое многообразие его живописи: портреты, бытовые сцены, исторические и мифологические композиции. "Менины", "Копья (Сдача Бреды)", "Пряхи" — вершины мировой живописи.

5. Веласкес и развитие реалистического искусства.

6. Творчество Х. Риберы; Ф. Сурбарана (религиозная живопись, портрет, натюрморт); Б.Э. Мурильо (жанровые картины, религиозные сюжеты).

Семинар 2. Общая характеристика голландского искусства

1. Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде).

2. Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства.

3. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда).

4. Библейская историческая живопись (П. Ластман).

5. Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт.

6. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы».

7. Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю.

8. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи.

9. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.

10. Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Семинар 3. Особенности развития искусства XVIII в.

1. Просвещение как общеевропейское идейное движение. Ориентация на естественнoнаучное и рациональное мышление. Идеи «естественного порядка вещей» и «естественного человека». Просветительские идеи в искусстве. Искусство как средство нравственного совершенствования человека.

2. Идеи Просвещения и эстетика классицизма. Стилиевые особенности основных художественных направлений эпохи (классицизм, барокко, рококо, реализм, сентиментализм) и их проявление в различных видах искусств: архитектуре, садово-парковом искусстве, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

3. Влияние фламандского и голландского искусства на искусство Франции. Академические живописцы начала века. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве.

4. Антуан Ватто – крупнейший французский художник начала века. Ранние жанровые и военные картины. Театральные сцены в творчестве Ватто. Ватто как мастер изображения «галантных празднеств». Роль Ватто в развитии пейзажного жанра. Значение Ватто в развитии рисунка как самостоятельного вида в искусстве XVIII века.

5. Стил ь рококо и его эстетические установки. Ф. Буше — крупнейший представитель этого направления. Французская живопись середины XVIII века. Историческая и декоративная живопись.

6. Реализм в живописи Ж.-Б. Шардена. Дидро о Шардене.

7. Французская скульптура: представители французского классицизма, скульпторы (Ж. Б. Лемуан, Э. М. Фальконе). Ж.-А. Гудон – крупнейший мастер портрета во французской скульптуре.

8. Художники второй половины XVIII века. Ж. Б. Грез и сентиментально-морализирующее направление в живописи. О. Фрагонар: жанровые картины и пейзажи.

Семинар 4. Английское искусство XVIII - первой трети XIX века

1. Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

2. Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта.

3. Эстетические взгляды Хогарта: “Анализ красоты”. Серия “Модный брак”. Портреты Хогарта.

4. Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии.

5. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства.

6. Томас Гейнсборо – выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

7. Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического.

8. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

8.2. Методические указания студентам по подготовке к экзамену

По окончании курса предполагается устный зачет с оценкой/экзамен, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до зачета с оценкой/экзамена представить контрольную работу;
- во время зачета с оценкой/экзамена подготовить письменный ответ на вопрос билета;
- во время зачета с оценкой/экзамена успешно представить понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на дополнительные вопросы (устно).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной

информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: Операционные системы:

Windows 7 Professional Пакет офисных программ:

- ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic
- Microsoft Office 2016 Outlook
- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 Excel
- Microsoft Office 2016 PowerPoint
- Microsoft Office 2016 OneNote
- Microsoft Office 2016 SharePoint
- Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
- Microsoft Office 2016 Access
- Microsoft Office 2016 Publisher
- 1С:Университет
- Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

- Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>
- Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>
- Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система «Библиороссика» <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
- аудитории для проведения групповой работы, дискуссий;
- аудитории, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

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 исполь-

зоваться 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 50.03.03 – История искусств, профиль подготовки – История русского и зарубежного искусства

Автор: Синявина Н.В., доктор культурологии, профессор кафедры культурологии.

ИСКУССТВО ЕВРОПЫ XVIII ВЕКА

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний в сфере истории зарубежного искусства в контексте культуры XVII – XVIII вв., основными этапами развития искусства этой эпохи, важнейшими особенностями художественных направлений (барокко и классицизм), стилей и школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров указанного периода.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Искусство Европы XVIII века» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений профессионального цикла ОПОП ВО по направлению 50.03.03 История искусств, и реализуется в шестом семестре. Для ее успешного освоения студент должен обладать основами знаний по истории; истории культуры, религий, литературы. Изучение истории искусства барокко и классицизма сочетается с освоением следующих дисциплин общегуманитарного и профессионального циклов: История мировой культуры, Теория искусства, Эстетика, Введение в историю искусства, история других видов искусства (театр, кино, музыка). В дисциплине синтезируются элементы истории культуры, эстетики и искусствоведения. В изложении материала доминирует принцип концептуального обобщения фактов истории искусства. Среди теоретических понятий, составляющих «стержень» данного курса, вокруг которого группируется, анализируется и обобщается исторический материал, ключевыми являются: художественное наследие, художественное мировоззрение, художник и общество, художественные направления, течения, стили, школы, виды и жанры искусства.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-4; УК-5;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать основные черты исторического развития европейского искусства XVII – XVIII вв., художественные стили этой эпохи и направления, течения и школы

Уметь анализировать творчество ведущих мастеров зарубежного искусства данного периода, их основные произведения;

Владеть понятийным аппаратом дисциплины, современными подходами к анализу произведения искусства как специфической формы визуальной культуры.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов по очной/заочной форме обучения.

Структура и содержание дисциплины (модуля) и формы контроля освоения:

1. Общая характеристика историко-культурного контекста Западной Европы XVII – XVIII вв.
2. Общая характеристика испанского искусства.
3. Общая характеристика голландского искусства.
4. Особенности развития искусства XVIII в.
5. Английское искусство XVIII - первой трети XIX века.

Форма отчетности – экзамен.