

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 25 июня 2024 года
протокол № 11

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
Московского государственного
института культуры
от 28 июня 2024 года
№ 551-О

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Специальность высшего образования
52.09.05 Искусство театральной режиссуры

Вид образовательной программы
Искусство театральной режиссуры на эстраде

Квалификация
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Режиссер эстрады

Форма обучения **очная**

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

Химки, 2024

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного понимания места искусства в жизни общества и человека, соотношения в произведении искусства материального и идеального аспектов, своеобразия художественного творчества, особенностей художественного воспитания в современном мире.

Задачи дисциплины: **Химки, 2023**

раскрыть суть художественных процессов европейской и отечественной истории, показать место и роль многообразных форм художественного творчества в общеевропейском культурном пространстве;

проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного мышления;

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 обучающихся с творчеством мастеров западноевропейского искусства.

Выпускник, освоивший дисциплину, должен:

- знать:

основные философские подходы к исследованию искусства;

основные позиции и дискуссии по поводу сущности искусства и художественного творчества;

- уметь:

овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности;

видеть и интерпретировать факты, события, явления в области искусства, видеть тенденции его развития, оценивать их роль и значение в общественной жизни;

анализировать исходные данные в области искусства для формирования суждений по актуальным проблемам в этой области;

- владеть:

методологией философского анализа искусства;

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Дисциплина входит в блок 1 «Дисциплины» программы ассистентуры-стажировки, относится к ее базовой части и является дисциплиной, обязательной для изучения.

Дисциплина осваивается на 1 курсе. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке ассистентов- стажеров к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «История и философия искусств» у ассистентов- стажеров должны сформироваться следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3.

Коды формируемых компетенций	Наименование компетенции и ее краткая характеристика	Характеристика обязательного (порогового) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза		
		знать	уметь	владеть
УК-1	Готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности	Основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, – ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания; – основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры; – направления и стили в сфере искусства	Выделять философскую составляющую культурных феноменов; – использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей творческо-педагогической, просветительской и научной деятельности; – пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом,	Способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий; – навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов; – способностью самостоятельно изучать и

			культурологическом аспектах	ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.
УК-2	Способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	Основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, – ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания; – основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры; – направления и стили в сфере искусства; – общепhilosophical и специализированный понятийнокатегориальный инструментарий для изучения культурных феноменов.	Выделять философскую составляющую культурных феноменов; – реферировать и рецензировать специальные тексты; – пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-philosophical, искусствovedческом, культурологическом аспектах	Способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий; – навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов; – способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научноисследовательской литературы.
УК-3	Способность свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности (педагогической и художественно-творческой)	Виды и формы источниковой базы информации в области профессиональной деятельности	Подвергать критическому анализу различную информацию профессиональной сферы	Методами и способами получения информации по профессиональным актуальным проблемам.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Объём дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. - 324 академических часов, из них контактных 30 акад.ч., СРС - 289 акад.ч., формы контроля: 5 ак.ч. (экзамен на 1м курсе).

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел, тема дисциплины	Содержание темы дисциплины	Количество академических часов, выделяемых на тему дисциплины, по видам работы обучающихся и идам занятий		
			аудиторная работа обучающихся с преподавателем		самостоятельн ая работа обучающихся
			лекции	практическ ие занятия	
Раздел I. История искусства					
1.	Античное искусство	Античность как художественная эпоха и тип культуры. Происхождение и значение термина «античность». Духовные доминанты античного мира: космизм, гуманизм, антропоморфизм, свобода духа, индивидуализм, синкретизм, господство гармонии, симметрии, ритма и меры, рациональность, телесность, принципы агонистики (сопоставительность с целью достижения общественного признания) и калокагатии (стремление к единству физических и нравственных добродетелей). Пантеизм в античной культуре. Миф и религия в культуре Древней Греции. Основные этапы в развития художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима: 1. Эгейский, или крито-микенский (3-2 тыс. до н.э.); 2. Гомеровский (11-8 вв. до н.э.); 3. Архаический (8-6 вв. до н.э.); 4. Классический (5-к. 4 вв. до н.э.); 5. Эллинистический (к. 4-1 вв. до н.э.); 6. Республиканский период Древнего Рима (5-1 вв. до н.э.); 7. Императорский период Древнего Рима (1-5 вв. до н.э.). Античные сюжеты и образы в мировом искусстве. Роль античности в развитии мировой культуры.	2		10
2.	Искусство эпохи средневековья	Общая характеристика средневекового искусства. Происхождение и значение термина «средние века». Ученые мира об эпохе средневековья. Периодизация истории средневековой культуры. Роль и место средневекового искусства в истории мировой культуры. Духовные доминанты, идеалы и символы эпохи. Христианская религия – господствующая форма общественного сознания. Религиозная картина	1		19

		<p>мира. Монастыри как центры интеллектуальной и художественной жизни эпохи средневековья. Средневековое общество и культура. Культура народная, рыцарско-придворная, церковно-монастырская, бюргерская. Контрасты средневековой культуры. Средневековый мир в художественной культуре. Особенности художественного мышления. Художественный язык средневековья. Художественный канон. Сюжеты и образы средневекового искусства.</p> <p>Истоки формирования Византийской культуры. Византийская христианская эстетика. Символизм, аскетизм и догматизм византийского искусства. Архитектура Византии. Типы храмовых сооружений: базилика, крестово-купольный храм. Планировка византийского храма. Памятники византийской архитектуры. Монументальная живопись: мозаика, фреска. Иерархическая система расположения сюжетов.</p> <p>Происхождение и значение термина «романское искусство». Формирование первого общеевропейского стиля в искусстве – романский стиль. Особенности конструкции романских замков. Основные памятники западноевропейской архитектуры романской эпохи.</p> <p>Происхождение и значение термина «готическое искусство». Истоки и условия формирования готического стиля. Франция – родина готического искусства. Этапы развития искусства эпохи готики. Расцвет средневековых городов. Ведущая роль архитектуры и ее влияния на другие виды искусства. Готика – искусство средневекового города. Городской собор. Социальная и культурная роль собора. Идеи христианства и символика архитектурных элементов. Особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые арки и башни). Шедевры готической архитектуры. Шедевры ранней готики: церковь аббатства Сен-Дени, собор в Шартре (1145–1155), собор Парижской богородицы (1163–1234), Реймский собор (1212), собор в Амьене (1218). «Пламенеющая» готика Англии. Витражная живопись. Роспись алтарей. Роль и значение искусства западноевропейского средневековья в истории мировой культуры.</p>			
3.	Значение, периодизация и важнейшие особенности	<p>Происхождение и значение термина «Возрождение». Хронологические и региональные границы эпохи. Возрождение в Италии: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Источники для изучения искусства Возрождения. «Жизнеописание</p>	1		20

	Возрождения	<p>наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари, «Комментарии» Лоренцо Гиберти, «Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим», «Книга о живописи» Леонардо да Винчи. Философские основы Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, рационализм.</p> <p>Формирование нового художественного мировоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Развитие теории искусств.</p> <p>Обновление художественного языка и технических приемов в изобразительном искусстве: изучение законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотеневой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела. Живопись – ведущий вид художественного творчества. Значение эпохи Возрождения в развитии европейской культуры и ее оценка в трудах отечественных и зарубежных исследователей.</p>			
4.	Раннее Возрождение в Италии. Основные школы	<p>Раннее Возрождение (XV в.). Развитие теории живописи. Рождение портретного жанра в изобразительном искусстве. Основные сюжеты. Трактовка образа человека. Изменение трактовок религиозных сюжетов. Искусство и наука. Флоренция как центр раннего Возрождения. Основоположники ренессансного стиля в живописи (Мазаччо), в архитектуре (Ф. Брунеллески, Л.-Б. Альберти), в скульптуре (Донателло). Основные школы живописи. Флорентийская школа (С. Боттичелли). Умбрийская школа (Пьеро делла Франческа, Перуджино). Северо-итальянская школа (А. Мантенья).</p> <p>Портрет во флорентийской живописи первой половины и середины XV в. Сандро Боттичелли (1445–1510) — крупнейший живописец Флоренции конца XV в. Картины «Весна» и «Рождение Венеры». Фрески и портреты Боттичелли. Его картины на религиозные сюжеты. Архитектура Венеции в XV в. Ее своеобразие. Дворцовое и церковное строительство. Тип венецианского дворца. Работы по сооружению Дворца дождей. Особенности венецианского художественного стиля: живописность, синтез искусств, влияние традиций византийского искусства, слабый интерес к античному наследию, цвет как главное средство создания художественной образности . Значение венецианского искусства для развития европейского искусства.</p>	1		10

		Школа Мурано: Антонио (1415–1470) и Бартоломео (1432–1499) Виварини. Антонелло да Мессина (1430–1479), влияние на него нидерландского искусства. Значение творчества Антонелло да Мессины для развития венецианской живописи.			
5.	Высокое Возрождение в Италии	<p>Высокое Возрождение (конец XV – первая четверть XVI вв.). Общественные идеалы и символы эпохи, и их воплощение в искусстве. Абсолютизация человеческой личности. Синтез искусств. Новые живописные жанры: портрет, пейзаж, исторический. Леонардо да Винчи: характеристика художественной концепции, наука и искусство в творчестве Леонардо, особенности живописного творчества. Основные произведения Леонардо да Винчи. Ранние работы Леонардо: «Благовещение», «Мадонна Бенуа», «Поклонение волхвов», «Св. Иероним». Леонардо в Милане. «Мадонна в скалах», «Тайная вечеря» — новизна композиционного построения и глубина психологического решения темы. «Джоконда» — создание психологического портрета. Значение творчества Леонардо да Винчи.</p> <p>Рафаэль как идеал художественной гармонии. Осмысление Рафаэлем художественных достижений Леонардо и Микеланджело. Образ Мадонны в искусстве Рафаэля. Воплощение идеала гармонически развитого человека, величие и стройность композиционных построений Рафаэля. Ранние работы — «Сон рыцаря», «Обручение Марии». Близость к произведениям Перуджино. Мадонны флорентийского периода, портреты. «Положение во гроб». Римский период. Расцвет творчества Рафаэля. Ранние римские работы. «Афинская школа», «Парнас», «Диспут», идейный смысл и художественная ценность этих росписей. Портреты Рафаэля: Юлий II, Кастильоне и другие, «Сикстинская мадонна». Некоторые черты идеализации у позднего Рафаэля. «Преображение». Рафаэль как архитектор. Совместные работы Рафаэля и Браманте (лоджии Рафаэля в Ватикане). Вилла Мадама — крупнейшая архитектурная работа Рафаэля. Участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра. Значение Рафаэля. Школа Рафаэля.</p> <p>Микеланджело: развитие идей ренессансного искусства и художественный синтез в его творчестве. Ранние работы Микеланджело в скульптуре: «Оплакивание Христа», «Давид». Римский период творчества</p>	1		10

	<p>Микеланджело. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Титанический образ человека, его глубокая жизненная сила и правдивость. «Моисей» и «Рабы» для гробницы Юлия II. Гробница Медичи. Фреска «Страшный суд», бюст Брута и другие поздние произведения мастера. Строительство собора Св. Петра и оформление площади Капитолия. Микеланджело как предвестник барокко. Архитектура высокого Возрождения (Браманте, А. да Сангалло Младший). Анджело Браманте (1444–1514) — крупнейший зодчий Высокого Возрождения. Работы Браманте в Риме. «Темпиетто». Участие в постройке собора Св. Петра и Ватиканского дворца. Школа Браманте.</p> <p>Высокое Возрождение в Венеции (Джорджоне, Тициан). Образы человека и природы в творчестве Джорджоне. Джорджоне (1476–1510), его картины «Мадонна Кастельфранко», «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера». Связь человека с природой, тонкость колористических решений, новое понимание пейзажа. Торжество гуманистических идеалов в искусстве Джорджоне.</p> <p>Тициан (1477–1576) как крупнейший представитель венецианской школы. Реализм и жизнеутверждающий характер его искусства. Жизнь и творчество Тициана. Его ранние работы: «Любовь земная и небесная», «Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вознесение Богоматери». «Мадонна Пезаро» и др. Работы среднего периода: «Венера Урбинская», «Даная», портреты (Ипполито Риминальди, папы Павла III, Карла V и его приближенных). Цельность и яркость характеров. Поздние произведения Тициана. Нарастание в них психологизма. Колорит Тициана и его живописная манера. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи. Автопортреты Тициана</p> <p>Значение искусства Высокого Возрождения для развития европейской художественной культуры Нового времени.</p> <p>Позднее Возрождение. Маньеризм (середина и 2-ая половина XVI века). Основные художественные достижения эпохи. Маньеризм как художественное направление. Стилистические особенности искусства маньеризма: содержательные и формальные характеристики. Живопись (Я. Понтормо, Пармиджанино), скульптура (Б. Челлини), архитектура (Дж. Виньола, А. Палладио, Дж. Вазари) позднего Возрождения. Позднее Возрождение в Венеции (Я. Тинторетто, П. Веронезе).</p>			
--	--	--	--	--

6.	Возрождение в Нидерландах	<p>Северное Возрождение: происхождение и смысл термина. Хронологические границы эпохи. Общая характеристика художественной ситуации в странах Северной Европы (Германия, Нидерланды, Франция). Отличие Северного Возрождения от Возрождения в Италии. Готические традиции в искусстве Северного Возрождения.</p> <p>Формирование нидерландского искусства в начале XV в. на основе франко-бургундской культуры. Архитектура Нидерландов. Городское строительство. Новые типы городских построек. Особенности материалов и конструкций.</p> <p>Живопись и скульптура. Повышение интереса к реальным условиям жизни человека. Зарождение портрета, бытового жанра. Значение книжной миниатюры. Братья Лимбург и их «Часослов герцога Беррийского».</p> <p>Творчество братьев Губерта (ок. 1370–1426) и Яна (ок. 1390–1441) ван Эйков. «Гентский алтарь» и его значение для последующего развития нидерландской живописи. Портреты Яна ван Эйка: «Мадонна канцлера Роллена», «Мадонна каноника ван дер Пале», «Чета Арнольфини».</p> <p>Рогир ван дер Вейден (ок. 1399–1464). Сохранение готических традиций и черты реализма в произведениях художника.</p> <p>Иеронимус Босх (ок. 1460–1516). Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях.</p> <p>Питер Брейгель старший, или «мужицкий» (ок. 1525–1569). Новая, демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие жанра и пейзажа в творчестве художника. Ранние живописные произведения Брейгеля: «Игры детей», «Битва Масленицы с Постом», «Пословицы». Графика Брейгеля. Работы позднего периода: «Триумф смерти», серия «Времена года», «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец», «Слепые».</p>	1		10
7.	Возрождение в Германии	<p>Раздробленность Германии и развитие обособленных местных школ в искусстве, их особенности. Реформация и крестьянская война в Германии как первая попытка сопротивления феодализму. Широкий общественный подъем и расцвет немецкой культуры в начале XVI в. Немецкий гуманизм. Эразм Роттердамский.</p> <p>Архитектура XVI в. Разнообразие архитектурных приемов как следствие</p>	1		10

		<p>раздробленности страны. Устойчивость готических традиций в архитектуре. Городское строительство. Дом Пеллеров в Нюрнберге, ратуши. Загородное строительство. Замки в Гейдельберге и Ашаффенбурге. Живопись и графика. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр (ок. 1435–1491) — крупнейший художник Германии XV в. Его гравюры на меди и живописные работы.</p> <p>Альбрехт Дюрер (1471–1528) — величайший художник немецкого Возрождения. Ранние живописные и графические работы художника (Паумгартнеровский алтарь, портреты). Изучение искусства итальянского Возрождения. Поиски образа гармонически совершенного человека («Адам и Ева», «Поклонение Троице», гравюры «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия»).</p> <p>Ганс Гольбейн младший (1497–1543) и его значение для немецкого и английского искусства. Живописные и графические портреты Гольбейна.</p>			
8.	Древнерусское искусство	<p>Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства. Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.</p> <p>Искусство Киевской Руси. XI век- период расцвета киевской художественной культуры. Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева. Крестово-купольный тип храма, его внутреннее убранство, фрески и мозаики. Другие известные памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.</p> <p>Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных художественных школ.</p> <p>Новгородская художественная школа, выдающиеся памятники новгородского искусства XII – XIV веков: Новгородская София, церкви Спаса-Нередицы и Спаса на Ильине, Георгиевский собор в Старой Ладогге. Демократичность образов, драматизм действия в произведениях новгородского искусства. Творчество Феофана Грека – вершина новгородской художественной школы.</p> <p>Владимиرو-Суздальское искусство XII-XIII веков. Главные архитектурные памятники: Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли,</p>	1		10

		<p>Дмитриевский собор. Декоративная скульптура, языческие традиции в скульптурном рельефе владими́ро-суздальских храмов. Иконопись Владимиро-Суздальской школы. «Богоматерь Владимирская» - главная икона Руси. Византийские корни иконы, ее национальное и художественное значение.</p> <p>Становление Московской художественной школы; связь этого процесса с общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига. Искусство Москвы конца XIV – первой половины XV века.</p>			
9.	Важнейшие особенности развития европейского искусства XVII века	<p>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.</p> <p>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.</p>	1		10
10.	Итальянское искусство	<p>Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парковые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенденции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.</p> <p>Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность пространственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпохи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: (Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы развития барокко. Творчество Л. Бернини</p>	1		10

		<p>— крупнейшего мастера барокко. Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние на европейскую скульптуру. Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий. Отношение академии к искусству высокого Возрождения и античности. Нормативность как характерная черта академического искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание «академической доктрины». Влияние итальянского академического искусства на европейскую художественную культуру XVII–XVIII вв.</p> <p>Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, портретный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европейской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм.</p> <p>Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.</p> <p>Джованни Баттиста Тьеполо – один из крупнейших живописцев XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов. Станковые картины мастера. Тьеполо – портретист, график, офортист. Школа Тьеполо.</p> <p>Венецианская живопись XVIII века. Венецианская «ведута» (городской архитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди – ведущие живописцы Венеции. Фигурные композиции и пейзажи.</p> <p>Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.</p>			
11.	Испанское искусство	<p>Эль Греко. Караваджизм в работах Ф. де Сурбарана и Мурильо. Творчество Веласкеса – вершина развития испанской живописи XVII века. Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная</p>	1		10

		<p>живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и психологического столкновения двух социальных сил. Веласкес – портретист. Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, создающий индивидуальность образов. Портрет Иннокентия X. Влияние Рубенса на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, композиция, светотень).</p> <p>Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века. Творчество Гойи. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха» и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и романтизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания позднего Гойи. «Черные картины». Значение творчества художника для развития европейского искусства.</p>			
12.	Голландское искусство	<p>Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде). Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда). Библейская историческая живопись (П. Ластман). Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рейсдал.</p> <p>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</p>	1		10

		<p>на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.</p> <p>Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».</p> <p>Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.</p>			
13.	Фламандское	Крупнейший представитель фламандской школы живописи — Питер Пауль	1		10

	искусство	<p>Рубенс. Эволюция его творчества. Многогранность дарования Рубенса. Разнообразие жанров его живописи: религиозная, историческая, мифологическая, портретная, пейзажная. Рубенс как величайший колорист и один из создателей барочного стиля. Алтарные образы Рубенса: «Воздвижение креста», «Снятие с креста». Анализ основных работ художника: «Союз земли и воды», «Пир у Симона Фарисея», «Шубка», «Вирсавия», «Персей и Андромеда». Динамичность произведений Рубенса. Движение – неотъемлемая часть композиций художника.</p> <p>Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.</p> <p>Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).</p>			
14.	Искусство Франции XVII - начала XIX века	<p>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. 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.</p> <p>Искусство Франции в истории развития мировой художественной культуры. Франция XIX века. Общественные настроения, духовная атмосфера. Движение художественной мысли: от романтизма к символизму. Классицизм конца XVIII — начала XIX в.- как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей Эволюция творчества Ж. Л. Давида — крупнейшего мастера эпохи, выражение в его искусстве высоких идеалов и противоречий времени. «Клятва Горациев», «Смерть Марата», «Коронация Жозефины», портрет мадам Рекамье, портреты Наполеона. Школа Давида</p> <p>Энгр как крупнейший представитель классического направления во</p>	1		10

		<p>французском искусстве первой половины XIX века, создатель идеализированных, гармоничных образов. Портреты семьи Ривьер, мадам Девосе. Картины Энгра «Большая Одалиска», «Юпитер и Фетида», «Обет Людовика XIII» и др. Влияние Энгра на развитие французского искусства. . Романтические черты искусства Энгра.</p>			
15.	Английское искусство XVII - начала XIX века	<p>Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией. Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта. Серия «Модный брак». Портреты Хогарта. Эстетические взгляды Хогарта: «Анализ красоты».</p> <p>Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства. 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.</p> <p>Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.</p> <p>Идеи и судьба Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского общества. Смена общественных настроений, идеалов и символов эпохи.</p> <p>Искусство Франции в истории развития мировой художественной культуры. Франция XIX века. Общественные настроения, духовная атмосфера. Движение художественной мысли: от романтизма к символизму. Классицизм конца XVIII — начала XIX в.- как средство прославления и</p>	1		10

		<p>возвеличивания гражданских доблестей Эволюция творчества Ж. Л. Давида — крупнейшего мастера эпохи, выражение в его искусстве высоких идеалов и противоречий времени. «Клятва Горациев», «Смерть Марата», «Коронация Жозефины», портрет мадам Рекамье, портреты Наполеона. Школа Давида</p> <p>Энгр как крупнейший представитель классического направления во французском искусстве первой половины XIX века, создатель идеализированных, гармоничных образов. Портреты семьи Ривьер, мадам Девосе. Картины Энгра «Большая Одалиска», «Юпитер и Фетида», «Обет Людовика XIII» и др. Влияние Энгра на развитие французского искусства. . Романтические черты искусства Энгра.</p>			
16.	Русское искусство XVIII - XX века	<p>Творчество крупнейшего русского портретиста последней трети XVIII века – Д.Г.Левицкого. Его основные работы в парадном и камерном портрете. Ф.И.Шубин – крупнейший представитель скульптурного портрета в искусстве последней трети XVIII века. Анализ основных работ мастера. В.Л. Боровиковский – крупнейший портретист конца XVIII - нач. XIX веков. Элементы сентиментализма в творчестве мастера, основные работы. Барокко и классицизм – основные стилевые направления в архитектуре XVIII- начала XIX века.</p> <p>Эволюция стиля барокко: от раннего (петровского) к зрелому. Творчество Д.Трезини. Его главные постройки в Санкт-Петербурге. Творчество Ф.-Б. Растрелли – вершина развития барокко в России. Основные здания Растрелли в Санкт-Петербурге и пригородах (Петергоф, Царское село).</p> <p>Особенности и эволюция архитектуры классицизма, творчество ведущих мастеров раннего, зрелого и позднего классицизма. Основные проекты и здания В.И. Баженова и М.Ф.Казакова.</p> <p>От классицизма к романтизму – эволюция русского искусства первой трети XIX века. Идея гражданского долга в искусстве классицизма сменяется более сложным подходом к человеку как к личности со своим внутренним миром, что особенно характерно для романтического портрета. Исторический жанр – ведущий в искусстве классицизма, в романтизме уступает место портрету и пейзажу. Смена приоритета выразительных средств: от композиции к колориту и светотени. Рассмотрение идейно-художественных особенностей творчества крупнейших мастеров эпохи на</p>	2		10

		примере их основных работ (О.А Кипренский, В.А. Тропинин, С.Ф.Щедрин).			
17.	Импрессионизм и постимпрессионизм как художественное явление	<p>Импрессионизм как социокультурное и художественное явление. «Академики» и «Салон отверженных». Импрессионизм в литературе и музыке. Импрессионизм в живописи. Эстетические идеалы. Сюжеты и жанры. Повседневность и природа в творчестве художников. Особенности выразительных средств. Роль цвета и света. Технические приемы. Творчество живописцев (Э. Мане, К. Моне, А. Сислей, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега). Эдуард Мане – один из крупнейших мастеров французской живописи.. Связь с классическими традициями европейского искусства. Сцены современной жизни как предмет живописного изображения. Картины «Музыка в Тюильри», «Завтрак на траве», «Лола из Валенсии», «Олимпия». Пленэрные открытия Э. Мане. «В лодке», «Железная дорога», «Нана», «Бар в Фоли-Бержер» — крупнейшие произведения импрессионистической живописи. Портреты Э. Мане. Особенности живописного мастерства Мане. Обновление цветовой палитры. Роль Мане в развитии французского искусства. Значение его творчества для формирования и развития импрессионизма.</p> <p>Эдгар Дега. Его значение в развитии французского искусства. Связь с классической традицией. Развитие в живописи художника реалистических тенденций французского искусства XIX века. Портреты. Изображение современной жизни. Колористические искания Дега.</p> <p>Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.</p> <p>Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве.</p> <p>Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.</p>	1		10

18.	Основные направления искусства первой половины XX века	<p>Рост мирового влияния европейской культуры. Взаимодействие западных и восточных цивилизаций.</p> <p>Научные открытия XX в. Значение основных философских учений А. Бергсона (учение об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и искусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра в формировании искусства XX века.</p> <p>Авангард — экспериментальное движение в искусстве XX века, основными признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех основных категорий художественного творчества и установка на экспериментальное творчество.</p> <p>Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму в искусстве. Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм.</p> <p>Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.</p>	1		10
Раздел II. Философия искусства					
19.	Происхождение и сущность искусства	<p>Различие и взаимосвязь философии искусства, эстетики и искусствоведения. Генезис понятия искусства. Античные философы об искусстве как мимезисе. Аристотель о роли катарсиса в воспитании гражданина посредством трагедии. Искусство как орудие цивилизации, исправления грубых, варварских нравов (Просвещение). Искусство как развлечение и наслаждение (эпикурейство). «Парадокс об актере» (Ж.-Ж. Дидро)</p> <p>Искусство – созерцание или деятельность. Искусство – отражение объективного или выражение субъективного. Спор «природников» и «общественников» в советской эстетике. Идея самоценности прекрасного. Прекрасное как целесообразное без цели (И. Кант).</p> <p>Концепция «изящных искусств» (beaux arts). Проблема границ и разделения искусств Ш. Батте.</p>	1		10
20.	Искусство и общественная практика	<p>Материально-практическая деятельность по мерке любого рода, а также «по законам красоты» (Маркс). Целесообразность и целесообразность человеческой деятельности. Цель – целое. Целое – завершенное.</p> <p>Искусство как искусная деятельность ремесленника. Античное искусство как «технэ». Техническое и художественное мастерство. Искусство как стремление к совершенству. Искусное и искусственное. Искусственное и</p>	1		10

		<p>натуральное. Синкретизм первобытного искусства. Эстетические элементы повседневной жизни. Понятие эстетизации действительности. Искусство как «среда обитания» культурного человека (Возрождение). Путь искусства от повседневности к высшим художественным достижениям. Рождение художественной интеллигенции в культуре эпохи Возрождения. Возрожденческий Artifex (творец) и «исправление» природы. Институт меценатства и фигура свободного художника.</p>			
21.	Природа художественного творчества	<p>Искусство как пространство творческой свободы. Художественное творчество: волюнтаризм или следование канону. Индивидуальное и коллективное в художественном творчестве. Искусство как совокупность высших достижений гения. Взаимосвязь продуктивного и репродуктивного в искусстве. Природа таланта и гения (Кант, Фрейд, Бергсон). Проблема анонимности и авторства в искусстве. Происхождение художественного вкуса: природа или воспитание. Индивидуализация художественного вкуса. Художественное восприятие и переживание. Изучение и истолкование произведения искусства. Эстетическое суждение как единство рассудка и воображения (И.Кант). Понимание и интерпретация в пространстве художественной деятельности.</p>	1		10
22.	Проблема художественного идеала. Художественная классика	<p>Взаимосвязь материального и идеального в искусстве. Античный идеал калокагатии. Классический идеал единства Истины, Добра и Красоты. И.Кант о категории возвышенного. Прекрасное и безобразное. Проблема эстетизации безобразного (М. Лифшиц). Классическое и неклассическое искусство: критерии различия. Понятие художественного канона. Классика и классицизм. «Высокое» профессиональное искусство и Академия художеств эпохи классицизма. Понятие художественной гармонии. Гармония как пропорция. Непосредственность и профессионализм в художественном восприятии. Художественная публика. Художественная критика. Художественная практика и художественная теория. Отрицание идеалов и канонов «высокого» искусства в XIX-XX вв. Романтизм как бунт чувств против разума. Прекрасная мечта против прозы жизни. Культ природы и неповторимо-индивидуального в человеке и исключительного в обществе.</p>	1		10

23.	Искусство познавательная деятельность человека	и	Общественное значение искусства и науки. Искусство как познавательная деятельность. Искусство как свободная игра ума. Научное понятие и художественный образ. Общее и особенное в художественном образе. Воображение как универсальная творческая способность человека (И. Кант). Искусство и развитие способности воображения. (Ильенков). Воображение и интуиция.	1		10
24.	Проблемы эстетического воспитания		Искусство как «технология чувств» (Л.С. Выготский). Физический и эстетический вкус (Просвещение). Переживание прекрасного как высшее духовное чувство. Взаимосвязь эстетического и этического в искусстве. Проблема социальной направленности искусства. Роль театра в античной культуре. Искусство как «библия для неграмотных» (Средневековье). Споры об «искусстве ради искусства» в русской общественной мысли XIX в. Прямая и косвенная гражданственность искусства. (Ф.М. Достоевский). Искусство и идеология. Народность искусства. Принцип партийности искусства (В.И. Ленин).	1		10
25.	Искусство рынок	и	Место искусства в индустриальном обществе. Демократизация индустриальной эпохи и массовое общество. Массовое производство и потребительские стандарты. Массовое производство и искусство рекламы. XX век и рождение массового искусства. «Человек-масса»: психология и вкусы. Массовое искусство и шоу-бизнес. Искусство и рынок. Художественное произведение как товар. Элитарное искусство как обратная сторона массового искусства.	1		10
26.	Современное искусство в эпоху постмодерна		Ф. Ницше об упадке европейского искусства. Аполлоновское и дионисическое начала в художественном творчестве. Ницшеанство как возврат от философии к мифу, от высокого искусства к народному творчеству. Постмодерн против Модерна: стирание границ между высоким и низким, идеальным и материальным, прекрасным и безобразным, художественным и прозаическим, уникальным и шаблонным, творчеством и повторением. Постмодерн против идеи прогресса. Постмодернизм как парадигма «раскультивирования» человека.	1		10
27.	Круглый стол		Выступления обучающихся по темам дисциплины. Подведение итогов изучения дисциплины. Контроль- экзамен (5 ак.ч.)	2		10
	ИТОГО: 324 ак.ч.			30		289

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения лекций (в частности, проведение лекционных занятий в форме ролевых игр, разбора конкретных ситуаций и других) в сочетании с самостоятельной работой обучающихся с целью формирования и развития их профессиональных навыков.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Формы промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и ее сроки

1 курс: экзамен (в устной форме).

6.2. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине и его сроки

1 курс: тест № 1, тест № 2, круглый стол, проверка посещаемости обучающимися лекций, наличия у обучающихся конспектов изучаемой литературы.

6.3. Описание шкал оценивания сформированности компетенции

Качество сформированности компетенции, %	Уровневая шкала (уровень)	Пятибалльная шкала (отметка)	Система «зачет - не зачет» (отметка)
90 - 100	высокий	«Отлично»	зачет
66 - 89	повышенный	«Хорошо»	зачет
50 - 65	средний	«Удовлетворительно»	зачет
менее 50	ниже среднего	«Неудовлетворительно»	не зачет

6.4. Этапы формирования компетенций, показатели оценивания сформированности компетенций, шкалы оценивания сформированности компетенций

Код компетенции	Результат обучения по дисциплине	Этап формирования компетенции	Показатели оценивания сформированности компетенции	Форма оценки сформированности и компетенции (форма промежуточной аттестации, форма текущего контроля успеваемости)	Срок проведения промежуточной аттестации или текущего контроля успеваемости (курс)	Шкала оценивания сформированности и компетенции
УК-1	Знание основных философских подходов к исследованию искусства	Накопление и усвоение обучающимися знаний по дисциплине	Знание истории искусства	Тест № 1	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
			Знание основных философских подходов к исследованию искусства	Тест № 2	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
	Знание основных позиций и дискуссий по поводу сущности искусства и художественного творчества		Знание основных позиций и дискуссий по поводу сущности искусства и художественного творчества	Тест № 2	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
	Умение овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности	Формирование у обучающихся способности овладевать информацией в области исторических и философских знаний	Умение овладевать информацией в области исторических и философских знаний	Тест № 1	1	Пятибалльная
				Тест № 2	1	Пятибалльная
				Круглый стол	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная

УК-2	Владение методологией философского анализа искусства	Накопление и усвоение обучающимися знаний по дисциплине	Знание методологии философского анализа искусства	Тест № 2	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
		Формирование у обучающихся способности философского анализа искусства	Владение методологией философского анализа искусства	Круглый стол	1	Пятибалльная
	Умение видеть и интерпретировать факты, события, явления в области искусства, видеть тенденции его развития, оценивать их роль и значение в общественной жизни	Накопление и усвоение обучающимися знаний по дисциплине	Знание истории искусства	Тест № 1	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
			Знание основных философских подходов к исследованию искусства	Тест № 2	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
		Формирование у обучающихся способности видеть и интерпретировать факты, события, явления в области искусства	Знание основных позиций и дискуссий по поводу сущности искусства и художественного творчества	Тест № 2	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
			Умение видеть и интерпретировать факты, события, явления в области искусства	Круглый стол	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
		Формирование у обучающихся способности видеть тенденции развития искусства, оценивать их роль и значение в общественной жизни	Умение видеть тенденции развития искусства, оценивать их роль и значение в общественной жизни	Круглый стол	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная

УК-3	Умение анализировать исходные данные в области искусства для формирования суждений по актуальным проблемам в этой области	Формирование у обучающихся способности анализировать исходные данные в области искусства для формирования суждений по актуальным проблемам в этой области	Умение анализировать исходные данные в области искусства	Экзамен	1	Пятибалльная
			Умение аргументировано изложить собственную точку зрения по актуальным проблемам в области искусства	Круглый стол	1	Пятибалльная
	Владение навыками аргументированного изложения собственной точки зрения	Накопление и усвоение обучающимися знаний по дисциплине	Знание истории искусства	Тест № 1	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
			Знание основных философских подходов к исследованию искусства	Тест № 2	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
			Знание основных позиций и дискуссий по поводу сущности искусства и художественного творчества	Тест № 2	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
			Знание методологии философского анализа искусства	Тест № 2	1	Пятибалльная
				Экзамен	1	Пятибалльная
		Формирование у обучающихся способности аргументированного изложения собственной точки зрения	Умение аргументировано изложить собственную точку зрения по актуальным проблемам в области искусства	Круглый стол	1	Пятибалльная

6.5. Типовые контрольные задания и иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

6.5.1. Экзамен

(промежуточная аттестация, 1 курс)

Примерные вопросы к экзамену

По истории искусства (раздел I).

1. Периодизация античного искусства.
2. Искусство Древней Греции эпохи архаики и классики .
3. Важнейшие особенности развития культуры эпохи эллинизма.
4. Важнейшие особенности искусства древнего Рима.
5. Развитие архитектуры древнего Рима. Крупнейшие архитектурные памятники.
6. Романское искусство.
7. Готическое искусство.
8. Монументальная живопись и скульптура в готическую эпоху.
9. Предвозрождение. Творчество Джотто.
10. Мазаччо – основоположник итальянской живописи эпохи кватроченто.
11. Донателло – крупнейший скульптор эпохи кватроченто.
12. Основные архитектурные принципы итальянского Возрождения. Творчество Брунеллески.
13. Характерные особенности и представители живописных школ эпохи кватроченто. Умбрийская и Падуанская школы.
14. Творчество Боттичелли – переход от Раннего к Высокому Возрождению.
15. Творчество Леонардо да Винчи.
16. Творчество Рафаэля.
17. Творчество Микеланджело.
18. Развитие венецианской школы живописи. Творчество Тициана.
19. Особенности новгородского искусства.
20. Искусство А. Рублева.
21. Важнейшие особенности искусства Возрождения в Нидерландах и Германии.
22. Творчество И. Босха.
23. Творчество П. Брейгеля.
24. А. Дюрер – крупнейший представитель немецкого Возрождения.
25. Творчество Караваджо и его значение для развития искусства 17 века.

26. Творчество Рубенса - вершина развития фламандского искусства 17 века.
27. Творчество Йорданса и Снейдерса.
28. Творчество Рембрандта – вершина развития голландского искусства 17 века.
29. Французское искусство. Основные тенденции развития.
30. Английское искусство. Жанровая и портретная живопись. Английская пейзажная живопись конца 18 – начало 19 в.
31. Творчество Ф. Гойи.
32. Важнейшие особенности и принципы искусства импрессионизма.
33. От импрессионизма к постимпрессионизму. Творчество В. Ван Гога.
34. Стил «модерн» в архитектуре 20 века. Творчество А. Гауди.
35. Важнейшие особенности и представители искусства экспрессионизма.
36. Развитие кубизма. Творчество П. Пикассо.
37. Искусство дадаизма. Художественные особенности и представители.
38. Сюрреализм в искусстве 20 века. Творчество С. Дали.
39. Особенности развития русского искусства в 18 веке.
40. Особенности древнерусского искусства.

По философии искусства (раздел II).

1. Генезис понятия искусства.
2. Спор «природников» и «общественников» в советской эстетике.
3. И.Кант о категориях прекрасного и возвышенного.
4. Концепция «изящных искусств».
5. Искусство и общественная практика.
6. Античное искусство как «технэ».
7. Эстетические элементы повседневной жизни.
8. Понятие эстетизации действительности.
9. Феномен художественной интеллигенции на примере эпохи Возрождения.
10. Искусство как пространство творческой свободы.
11. Индивидуальное и коллективное в художественном творчестве.
12. Взаимосвязь продуктивного и репродуктивного в искусстве.
13. Природа таланта и гения (Кант, Фрейд, Бергсон).
14. Проблема анонимности и авторства в искусстве.
15. Происхождение художественного вкуса: природа или воспитание.
16. Эстетическое суждение как единство рассудка и воображения
17. Понимание и интерпретация в пространстве художественной деятельности.

18. Проблема художественного идеала.
19. Прекрасное и безобразное. Проблема эстетизации безобразного.
20. Классическое и неклассическое искусство: критерии различия.
21. Классика и классицизм. Понятие художественного канона.
22. Непосредственность и профессионализм в художественном восприятии.
23. Романтизм как бунт чувств против разума.
24. Художественная практика и художественная теория.
25. Общественное значение искусства и науки.
26. Научное понятие и художественный образ.
27. Общее и особенное в художественном образе.
28. Воображение как универсальная творческая способность человека.
29. Искусство и развитие способности воображения.
30. Искусство как «технология чувств».
31. Взаимосвязь эстетического и этического в искусстве.
32. Проблема социальной направленности искусства.
33. Споры об «искусстве ради искусства» в русской общественной мысли XIX в.
34. Искусство и идеология. Народность искусства. Принцип партийности искусства.
35. Место искусства в индустриальном обществе. Искусство и рынок.
36. XX век и рождение массового искусства.
37. Элитарное искусство как оборотная сторона массового искусства.
38. Ницшеанство как возврат от искусства к мифу.
39. Проблемы искусства в эпоху Постмодерна.
40. Постмодернизм как парадигма «раскультивирования» человека.

Допуск к экзамену

Обучающийся допускается к экзамену, если:

при освоении дисциплины посетил не менее 70 процентов лекций;

при освоении дисциплины успешно выполнил все мероприятия текущего контроля успеваемости¹;

¹ Мероприятия текущего контроля успеваемости выполнено успешно, если:
в уровневой шкале уровень обучающегося по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости оценен не ниже среднего;
в пятибалльной шкале обучающемуся по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости выставлена отметка не ниже «удовлетворительно»;
в десятибалльной шкале обучающемуся по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости выставлена отметка не ниже 5;

законспектировал не менее 70 процентов изучаемой при освоении дисциплины литературы.

Критерии оценки сдачи экзамена

Отметка	Характеристики ответа обучающегося на экзамене
Отлично	Обучающемуся необходимо выявить важнейшие особенности художественного направления и стиля на примере творчества конкретных представителей, выделить и проанализировать, используя методологию философского анализа искусства, основные произведения, определить причины эволюции и смены художественных направлений
Хорошо	Обучающемуся достаточно выделить основные принципы художественного направления, используя методологию философского анализа искусства, и назвать на примере конкретных произведений его основных представителей
Удовлетворительно	Обучающемуся достаточно иметь общее представление о конкретном направлении искусства, основных произведениях и авторах, о методологии философского анализа искусства
Неудовлетворительно	Обучающийся не ориентируется в основных периодах и характеристиках истории искусства, не знает методологии философского анализа искусства

6.5.2. Тесты

(текущий контроль успеваемости, 1 курс)

Тест № 1 (история искусства)

1. Ведущий вид древнегреческого искусства –
А) архитектура
Б) живопись
В) скульптура.
2. Романский стиль появился в эпоху
А) античности
Б) возрождения
В) средневековья.
3. Центр древнегреческого искусства эпохи классики –
А) Афины
Б) Крит
В) Спарта.
4. После романского стиля в архитектуре появляется
А) барокко
Б) готика

в шкале «Система «зачет - не зачет» обучающемуся по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости выставлена отметка «зачет».

В) классицизм.

5. Крупнейший мастер Проторенессанса -

А) Джотто

Б) Рафаэль

В) Тициан.

6. Кто из названных художников был и живописцем, и скульптором, и архитектором?

А) Караваджо

Б) Леонардо да Винчи

В) Микеланджело.

7. Центр итальянского искусства эпохи Возрождения –

А) Венеция

Б) Милан

В) Флоренция.

8. Храм св. Софии в Константинополе построен в

А) VI в.

Б) IX в.

В) XI в.

9. Последний период древнегреческого искусства -

А) архаика

Б) классика

В) эллинизм.

10. Стил ь барокко появился в

А) Англии

Б) Италии

В) Франции.

11. Родина классицизма -

А) Германия

Б) Испания

В) Франция.

12. Распределите в хронологическом порядке европейские стили 19 века:

А) импрессионизм

Б) романтизм

В) постимпрессионизм

Г) реализм.

13. Самый известный цикл картин К. Моне посвящен

- А) Руанскому собору
 - Б) Реймскому собору
 - В) Шартрскому собору.
14. Предшественник кубизма -
- А) П. Гоген
 - Б) В. Гог
 - В) П. Сезанн.
15. Выбрать картину П. Пикассо:
- А) Красная комната
 - Б) Девочка на шаре
 - В) Портрет Ж. Самари.
16. Экспрессионизм означает
- А) впечатление
 - Б) выражение
 - В) деревянная лошадка.
17. Представитель сюрреализма -
- А) А. Матисс
 - Б) Э. Мунк
 - В) С. Дали.
18. Автор портретов А. Ахматовой -
- А) П. Пикассо
 - Б) А. Модильяни
 - В) Э. Кирхнер.
19. Известный художник поп – арта -
- А) Э. Уорхол
 - Б) Р. Гамильтон
 - В) А. Джонс.
20. Известный архитектор модерна -
- А) Р. Шрю
 - Б) А. Гауди
 - В) Ф. Райт.

Тест № 2 (философия искусства)

1. Главный памятник архитектуры Киевской Руси:
- А) Георгиевский собор

- Б) Софийский собор
В) Успенский собор.
2. Крупнейший древнерусский иконописец:
А) Брюллов
Б) Иванов
В) Рублев.
3. Автором фресок Ферапонтова монастыря был:
А) Дионисий
Б) Рублев
В) Ушаков.
4. Первым жанром светского искусства XVIII века был:
А) батальный
Б) натюрморт
В) портрет.
5. Основной жанр живописи О.Кипренского:
А) батальный
Б) мифологический
В) портрет.
6. Автор картины «Последний день Помпеи»:
А) Брюллов
Б) Венецианов
В) Тропинин.
7. Картину «Явление Христа народу» Иванов писал:
А) в Париже
Б) в Петербурге
В) в Риме.
8. Основоположником критического реализма в русской живописи был:
А) Айвазовский
Б) Федотов
В) Шагал.
9. Товарищество Передвижников возглавлял:
А) Крамской
Б) Перов
В) Репин.
10. Автор картины «Боярыня Морозова»:
А) Мясоедов
Б) Серов
В) Суриков.
11. Автор картины «Бурлаки на Волге»:
А) Врубель

- Б) Репин
В) Суриков.
12. А.Бенуа возглавлял художественное объединение:
А) «Бубновый валет»
Б) «Голубая роза»
В) «Мир искусства».
13. Создатель образа Демона в русской живописи:
А) Врубель
Б) Кандинский
В) Сомов.
14. Крупнейший архитектор русского модерна:
А) Монферран
Б) Тон
В) Шехтель.
15. Картина Малевича «Черный квадрат» относится к:
А) абстракционизму
Б) кубизму
В) сюрреализму.

Критерии оценки сдачи теста

Отметка	Критерии оценки выполнения тестовых заданий
Отлично	90 - 100 процентов правильных ответов
Хорошо	66 - 89 процентов правильных ответов
Удовлетворительно	50 - 65 процентов правильных ответов
Неудовлетворительно	менее 50 процентов правильных ответов

6.5.3. Круглый стол

(текущий контроль успеваемости, 1 курс)

На круглом столе обучающиеся представляют доклады в виде презентаций по изученным темам дисциплины, которые распределяются преподавателем между обучающимися с учетом их пожеланий.

Критерии оценки выступления обучающегося на круглом столе

Отметка	Характеристики выступления обучающегося на круглом столе
Отлично	В выступлении обучающийся: уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал темы доклада, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет понятийно-категориальным аппаратом
Хорошо	В выступлении обучающийся:

	грамотно и по существу излагает материал темы доклада, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей; делает выводы и обобщения; владеет понятийно-категориальным аппаратом
Удовлетворительно	В выступлении обучающийся: излагает материал темы доклада, опираясь на знания только основной литературы; допускает несущественные ошибки и неточности; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет понятийно-категориальным аппаратом
Неудовлетворительно	В выступлении обучающийся: допускает существенные ошибки и неточности при изложении материала темы доклада; не формулирует выводов и обобщений; не владеет понятийно-категориальным аппаратом

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература

Волобуев, В. А. История и философия культуры [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов и аспирантов худож. и пед. спец. Ч. 1 : Философия искусства / В. А. Волобуев ; Моск. гос. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2013. - 63 с. - Библиогр.: с. 60-62. - 40-.

Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Т. В. Ильина ; С.-Петербург. гос. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 444 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 437-444. - ISBN 978-5-9916-4899-8 : 559-98; 1125-.

Буслаев, Ф. И. Сочинения по археологии и истории искусства. Том 1 [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Ф. И. Буслаев ; Буслаев Ф.И. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-37956-9.

Буслаев, Ф. И. Сочинения по археологии и истории искусства. Том 2 [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Ф. И. Буслаев ; Буслаев Ф.И. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-37957-6.

Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под науч. ред. Т. С. Паниотовой ; [авт. кол.: Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова] . - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2016. - 448 с. - Рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология». - ISBN 978-5-8114-1989-0.

7.2. Дополнительная учебная литература

Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник / Т. В. Ильина. - Изд. 4-е ; стереотип. - М. : Высш. шк., 2008. - 366, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 358-361. - ISBN 978-5-

06-003416-5 : 541,09-; 617-; 679-.

Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е ; перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2007. - 405, [2] с. : ил. - Библиогр.: с.386- 392. - ISBN 978-5-06-003705-0 : 563,09-.

Оганов, А. А. Теория искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. - Москва : б. и, 2011. - 257 с.

Гнедич, П. П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 1 - От древности до эпохи Возрождения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. П. Гнедич ; Гнедич П.П. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31030-2.

Гнедич, П. П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 2 - Эпоха Возрождения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. П. Гнедич ; Гнедич П.П. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31031-9.

Гнедич, П. П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От Эпохи Возрождения до наших дней [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. П. Гнедич. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31130-9.

Гнедич, П. П. История искусства с древнейших времен [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. П. Гнедич ; Гнедич П.П. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31032-6.

Винкельман, И. И. История искусства древности [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И. И. Винкельман. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-37931-6.

Сомов, А. И. История изящных искусств: Лекции профессора А.И. Сомова [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. И. Сомов ; Сомов А.И. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31129-3.

Тэн, И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов : Лекции, читанные в Школе изящных искусств в Париже / И. Тэн. - М. : Изобр. искусство, 1995. - 158, [1] с. - ISBN 5-85200-088-4 : 43-40-.

Бранский, В. П. Искусство и философия : Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи / В. П. Бранский. - Калининград : Яantarный сказ, 1999. - 703 с. : ил. - ISBN 5-74406-0192-4 : 182-.

Лихачев, Д. С. Очерки по философии художественного творчества / Д. С. Лихачев ; РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). - 2-е изд., доп. - СПб. : Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 1999. - 190, [1] с. - (Русский ПЕН-Клуб). - ISBN 5-86789-089-9 : 20-.

Шеллинг, Ф. В. Философия искусства / Ф. В. Шеллинг ; Под общ. ред. М. Ф. Овсянникова; Пер. с нем. П. С. Попова. - М. : Мысль, 1999. - 607 с. - (Классич. филос. мысль). - ISBN 5-244-00906-0 : 67-.

Махлина, С. Т. Семиотика культуры и искусства: Опыт энциклопедического словаря. Ч. I : А

- Л / С. Т. Махлина ; С-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб., 2000. - 254 с. - (В помощь изучающим семиотику). - 20-.

Волобуев, В. А. Основные концепции искусства в западноевропейской эстетике : монография / В. А. Волобуев ; [Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. - М. : МГУКИ, 2001. - 296 с. - б. ц.

Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : Учеб. для вузов / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2002. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с.386-394. - ISBN 5-06-003416-X : 107-.

Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство : Учеб. для вузов / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2003. - 405, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 386-394. - ISBN 5-06-003705-3 : 114-.

Гнедич, П. П. История искусств. Высокое Возрождение. Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 142, [1] с. : ил. - ISBN 5-699-09394-X : 122-.

Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX века / Д. В. Сарабьянов. - М. : Аст-Пресс: Галарт, 2001. - 301, [2] с. : ил. - ISBN 5-269-00981-7 : 428-.

Эстетика и теория искусства XX века : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; Федер. агенство по культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 516, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-89826-238-5 : 350-.

Гнедич, П. П. История искусств. Древняя и Московская Русь : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141, [2] с. : ил. - ISBN 5-699-10217-5 : 100-.

Гнедич, П. П. История искусств. Античность. Древняя Греция и Рим : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141, [2] с. : ил. - ISBN 5-699-10218-3 : 110-.

Гнедич, П. П. История искусств. Древний Египет и Древний Восток : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141, [2] с. : ил. - ISBN 5-699-09392-3 : 110-.

Гнедич, П. П. История искусств. Западноевропейское барокко. Классицизм : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141, [2] с. : ил. - ISBN 5-699-10847-5 : 120- ; 160.

История русского и советского искусства : учеб. пособие / под ред. Д. В. Сарабьянова. - М. : Высш. шк., 1979. - 380, [3] с. : ил. - ISBN 80101-472 : 2-00-.

История русского и советского искусства : учеб. пособие / авт.: М.М. Алленов и др. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1989. - 447, [1] с. : ил. - ISBN 5-06-001441-X : 2-40-.

Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : хрестоматия / Гос. ин-т искусствознания; отв.

ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2007. - 685, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-89826-290-3 : 825-.

Никитина, Ирина Петровна. Философия искусства : учеб. пособие / Никитина, Ирина Петровна ; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2010. - 559 с. - Библиогр.: с. 554-559. - ISBN 978-5-370-01424-6 : 295-90.

Малышев, И. В. Искусство и философия: от модерна к постмодерну [Текст] : [сб. ст.] / И. В. Малышев. - М. : Пробел-2000, 2013. - 98, [1] с. - ISBN 978-5-98604-352-4 : 200-.

Волобуев, В. А. Философия искусства [Текст] : монография : в 2 кн. Кн. 1 / В. А. Волобуев ; Моск. гос. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2014. - 150 с. - ISBN 978-5-243-00369-8 : 300-.

Волобуев, В. А. Философия искусства [Текст] : монография : в 2 кн. Кн. 2 / В. А. Волобуев ; Моск. гос. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-243-00369-8 : 300-.

Жидков, В.С. Социология искусства. Хрестоматия [Электронный ресурс] / В. С. Жидков, Т. А. Клявина ; Отв. ред. Жидков В.С., Клявина Т.А. - Москва : Прогресс-Традиция, 2010. - 493 с. - (ACADEMIA XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству). - ISBN 978-5-89826-338-6.

Божемянов, И. Н. Очерк истории развития искусств в царствование Петра Великого [Электронный ресурс] / И. Н. Божемянов ; Божемянов И.Н. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31088-3.

Кондаков, Н. П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры [Электронный ресурс] / Н. П. Кондаков ; Кондаков Н.П. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31068-5.

Глаголь, С. С. Очерк истории искусства в России [Электронный ресурс] / С. С. Глаголь ; Глаголь С.С. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31128-6.

Прахов, А. В. Критические наблюдения над формами изящных искусств. Выпуск I [Электронный ресурс] / А. В. Прахов ; Прахов А.В. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-40687-6.

Дворжак, М. История искусства как история духа [Электронный ресурс] / М. Дворжак ; Дворжак М. - Москва : Лань", 2014. - ISBN 978-5-507-40730-9.

Стасов, В. Еврейское племя в созданиях европейского искусства [Электронный ресурс] / В. Стасов. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-40739-2.

Луначарский, А. В. Диалог об искусстве [Электронный ресурс] / А. В. Луначарский ; Луначарский А.В. - Москва : Лань", 2014. - ISBN 978-5-507-40748-4.

Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] : хрестоматия / Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2007. - 685, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-89826-290-3.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

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/welcome.html> — галерея Уффици, Флоренция.
16. <http://www.arca.net/uffizi/index1.html> — галерея Уффици, Флоренция.
17. <http://www.ics.it/mimu/musei/arte.html> — 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. <http://www.philosophy.ru/library/belyi/symbol.html>.
29. <http://www.philosophy.ru/library/belyi/02.html>.
30. <http://www.philosophy.ru/library/bychkov/avantgarde.html>.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Общие положения

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на предлагаемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

8.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками, подготовка к лекциям, к сдаче тестов, к круглому столу, к сдаче экзамена.

8.3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме

Освоение материала дисциплины обучающимися предполагает обязательную самостоятельную работу с литературными источниками.

Конспектирование изучаемой литературы включает в себя предварительное прочтение и запись основных принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора.

Аналитический обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются изучаемой темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет обучающемуся проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению,

наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной форме, так и в письменной форме.

8.4. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, а именно:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью обучающемуся:

- необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции;
- ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- записать возможные вопросы, которые можно задать лектору по материалу изученной лекции;
- постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и записать информацию, которой обучающийся владеет по данному вопросу.

8.5. Подготовка к круглому столу

На круглом столе обучающиеся представляют доклады в виде презентаций по изученным темам дисциплины, которые распределяются преподавателем между обучающимися с учетом их пожеланий.

Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация, звук. Для подготовки презентации рекомендуется использовать программу Microsoft PowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

- четко сформулировать цель презентации;
- отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления;
- определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их;

определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала;

подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер);

проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации:

следует готовить отдельно печатный текст, слайды, раздаточный материал;

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

рекомендуемое число слайдов: 17 - 22;

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего, план сообщения; краткие выводы из всего сказанного, список использованных источников;

раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем с исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;

раздаточный материал должен отличаться от слайдов, должен быть более информативным.

8.6. Подготовка к сдаче тестов, к сдаче экзамена

К сдаче тестов, к сдаче экзамена необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней изучения дисциплины. Попытки освоить учебную дисциплину накануне сдачи тестов, в период экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

Вступление на экзамене должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

8.7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. - СПб.: Наука, 1999.
2. Леонардо да Винчи. О науке и искусстве. - СПб.: Амфора, 2006.
3. Ницше Ф. Собр. соч. В 2 томах. - М.: 1990.
4. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. - М.: Мысль, 1999.
5. Фромм Э. Бегство от свободы. - М.: Акад. проект, 2007.
6. Винкельман И. И. История искусства древности. - М.: 2014.
7. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. - М.: 2013.
8. Дворжак М. История искусства как история духа. - М.: 2014.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Под информационной образовательной технологией понимается процесс обучения с использованием компьютерных технологий, то есть это процесс подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер (оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

«ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: карандаш, ручка, книга. Основная цель технологии - представление обучающимся информации в рукописной форме (в частности написание конспектов) с целью ее систематизации и анализа (в частности при написании конспекта обучающийся выделяет основные моменты содержания прочитанного, услышанного, делает выводы, обобщения);

«компьютерная» информационная технология, инструментарий которой составляет компьютер, оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Основная цель технологии - формирование обучающимся с использованием инструментария «компьютерной» информационной технологии содержательной стороны информации и ее анализ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные 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 Московского государственного института культуры (далее - Институт), 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 следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

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

- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

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

Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса по дисциплине включает в себя:

учебную аудиторию для проведения лекционных занятий, оснащенную специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), современным проекционным оборудованием (видеопроекторный комплекс и теле-видеооборудование);

аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, оснащенную персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду Института;

библиотеку с 3 читальными залами на 202 посадочных места, медиатекой.

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 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.

Разработчики рабочей программы дисциплины: Мареев С.Н., доктор философских наук, профессор кафедры социально-философских наук, Краснопольская А.П., кандидат философских наук, доцент кафедры теории культуры этики и эстетики