

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДО КОНЦА XVIII в.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура стран и регионов мира: Европа, Культура России, Культура массовых
коммуникаций

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

История художественной культуры до конца XVIII в.

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к.и.н., доцент кафедры истории и теории культуры факультета культурологии РГГУ
Е.Е. Савицкий**УТВЕРЖДЕНО**

Протокол заседания кафедры истории и теории культуры

№9 от 17.03.2022

Оглавление

1.	Пояснительная записка.....	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
2.	Структура дисциплины.....	5
3.	Содержание дисциплины.....	6
4.	Образовательные технологии.....	9
5.	Оценка планируемых результатов обучения.....	10
5.1	Система оценивания.....	10
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине.....	10
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	11
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	13
6.1	Список источников и литературы.....	13
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	14
6.3	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	14
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	14
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	15
9.	Методические материалы.....	16
9.1	Планы семинарских занятий.....	16
9.2	Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	19
9.3	Иные материалы.....	20
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	21

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель курса – знакомство студентов с закономерностями формирования художественного языка пространственных искусств в контексте историко-культурного развития, с этапами развития искусства, с эволюцией художественных стилей и направлений, с основными произведениями искусства, созданными в ходе культурно-исторического развития.

Задачи курса:

- постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствознания, художественного языка пластических искусств, дающее возможность «видеть» произведение искусства;
- выявление основных этапов художественного развития и определение основных закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	УК 5.3. Понимает межкультурное разнообразия общества в его различных контекстах: философском, социально-историческом, этическом	знать: базовые положения искусствознания, методы изучения искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства, художественные эпохи, стили, направления, важнейшие произведения искусства, место истории искусства в системе историко-культурного развития
ОПК-2 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.	ОПК 2.2. Пользуется современными компьютерными технологиями поиска и анализа информации, работает с внутророссийскими и зарубежными электронными базами данных	уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств, применять современные методы анализа искусства в научно-исследовательской и социально-практической деятельности проводить содержательный и формальный анализ художественно-образной структуры произведения искусства владеть: понятийным аппаратом, познавательными подходами и

		современными методами изучения искусства, основами иконографического и формально-стилистического анализа произведения искусства
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История художественной культуры до конца XVIII в.» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История мировой культуры», «Категории античной культуры» и преподается параллельно с дисциплиной «Методы изучения культуры» и способствует формированию компетенций, необходимых для их освоения.

В свою очередь, знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут востребованы студентами при изучении таких дисциплин как «Визуальная культура» и «Художественная культура Европы».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	20
3	Семинары/лабораторные работы	40
Всего:		60

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	12
3	Семинары/лабораторные работы	24
Всего:		36

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4,5	Лекции	12
4,5	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Введение в изучение художественной культуры. Обзор актуальных подходов к изучению художественной культуры	Тема 1. Искусство в системе культуры. Природа художественной культуры. Понятие художественного образа. Общая характеристика изобразительных искусств. «Картина мира», создаваемая средствами пластических искусств. Специфика художественного языка архитектуры и других видов изобразительных искусств. Формально-стилистический, иконографический, иконологический, социальный исторический, антропологический подходы к изучению художественной культуры
2	Художественная культура Древности	Тема 2. Художественная культура первобытных обществ. Проблема возникновения художественной культуры. Эволюция художественно-образного мышления. Синкретизм первобытного искусства. Искусство палеолита. Пещерная живопись эпохи Мадлен, ее художественное своеобразие. Эволюция художественного творчества в эпоху мезолита. Наскальные изображения неолитических художников. Рождение монументальной архитектуры. Основные типы мегалитических сооружений. Тема 3. Художественная культура Древнего Египта. Особенности миропонимания человека Древнего Ближнего Востока. Древневосточное искусство и религия. Виды и жанры пространственных искусств. Канон в искусстве Древнего Востока, его место в художественном творчестве эпохи. Искусство Древнего Египта. Создание сакрального образа мира средствами архитектуры и изобразительных искусств. Культ фараона и его роль в создании монументального стиля египетского искусства. Пирамиды в Гизе.

		<p>Храмовое строительство в Древнем Египте. Символика древнеегипетского храма. Художественное своеобразие древнеегипетской скульптуры и живописи. Специфика древнеегипетского канона. Синтез архитектуры и изобразительных искусств в Древнем Египте.</p> <p>Тема 4. Художественная культура Древней Греции. Черты античной культуры. Своевобразие представлений о мире в эпоху античности. Формирование полисной системы. Складывание ордерной архитектуры. Системы архитектурных ордеров. Афинский Акрополь как памятник искусства древнегреческой классики. Древнегреческая скульптура, ее важнейшие пластические особенности. Эволюция стиля. Величайшие древнегреческие скульпторы. Проблема канона в древнегреческой скульптуре. Древнегреческая вазопись. Чернофигурная и краснофигурная вазопись как этапы формирования античной живописной системы. Особенности искусства эллинизма. Значение художественного наследия Древней Греции.</p> <p>Тема 5. Художественная культура Древнего Рима. Специфические черты древнеримской художественной культуры. Храмовое строительство в Древнем Риме. Типы архитектурных ордеров. Изобретение арочных, сводчатых, купольных конструкций. Важнейшие архитектурные сооружения Древнего Рима. Особенности древнеримской скульптуры. Возникновение скульптурного портрета, основные этапы его эволюции. Живопись Древнего Рима. Новые черты живописной системы как отражение новой стадии художественного видения. Фрески и мозаики Помпей и Геркуланума. Фаюмские портреты.</p>
3	Художественная культура Средних веков	<p>Тема 6. Раннехристианская художественная культура. Художественная культура Византии. Черты новой картины мира, формирующейся в эпоху поздней античности. Рождение христианства, его значение для последующих этапов развития искусства. Эволюция позднеримского искусства. Катакомбное искусство, его символика. Складывание нового художественного языка. Архитектурное и художественное своеобразие раннехристианских базилик. Художественный язык византийского искусства. Собор как символ Божественного Космоса. Роль мозаик и фресковых росписей в создании символического образа. Собор Св. Софии в Константинополе, его конструктивные и художественные особенности. Развитие византийской иконописи. Художественное своеобразие иконы, символика художественного</p>

	<p>языка.</p> <p>Тема 7. Русская художественная культура X – XVII вв. Периодизация истории русской художественной культуры. Влияние византийской художественной культуры, своеобразие русской христианской художественной культуры домонгольского периода. Архитектурные памятники Киева и Новгорода XI в. Шедевры владимиро-суздальской архитектуры XII в. Формирование московской художественной традиции, ее особенности в живописи. Ф.Грек и А.Рублев, художественное своеобразие их творчества. Архитектура Московского государства. Архитектурные памятники Московского Кремля XV – XVI вв. Бесстолпные шатровые храмы в каменном строительстве XVI в. Новые явления в искусстве XVII в. Посадская церковная и гражданская архитектура. «Московское барокко». Светские элементы в фресковой живописи и иконописи. Возникновение парсуны.</p> <p>Тема 8. Художественная культура западноевропейского средневековья. Специфика художественного развития Западной Европы в период раннего средневековья. Искусство эпохи Каролингов и империи Оттона I. Становление романского искусства (XI-XII вв.). Художественное своеобразие романской архитектуры. Живопись и скульптура в романский период. Искусство западноевропейской готики, его основные этапы. Новаторство конструктивных и художественных решений в готической архитектуре. Особенности символической интерпретации божественного пространства. Готическая скульптура, ее пластические особенности. Роль витражей в художественном оформлении готического собора. Выдающиеся памятники западноевропейской готики.</p> <p>Тема 9. Художественная культура Возрождения. Общая характеристика Возрождения. Картина мира человека Возрождения. Эволюция нового художественного языка. Искусство Возрождения в Италии. Творчество Джотто, новаторство его художественных решений. Раннее Возрождение как период становления нового искусства. Формирование ренессансного стиля в архитектуре (творчество Ф.Брунеллески), развитие новой пластики в скульптуре (творчество Донателло, А.Вероккио). Складывание живописной системы реалистического изображения мира, основные направления в развитии живописи XV в. (творчество Мазаччо, П. делла Франческа, С.Боттичелли и др.). Высокое Возрождение как</p>
--	---

		выдающийся этап в развитии ренессансного искусства. Творчество «титанов» Возрождения. Особенности Высокого Возрождения в Венеции. Искусство Северного Возрождения. Своеобразие мировидения и художественного языка выдающихся живописцев Северной Европы XV – XVI вв.
4	Художественная культура Нового времени до кон. XVIII в.	<p>Тема 10. Западноевропейская художественная культура XVII – XVIII вв. Новые явления в западноевропейской художественной культуре XVII в. Складывание общеевропейских художественных стилей. Искусство Италии. Творчество братьев Караваджо и Микеланджело Караваджо. Стиль барокко, особенности его художественного языка. Чертцы барокко в архитектуре и скульптуре. Творчество Л.Бернини. Стиль барокко в европейской живописи. Искусство Фландрии. Творчество П.П.Рубенса. Голландская школа живописи. Реализм в творчестве голландских живописцев. Складывание системы жанров, их характеристика. Творчество Рембрандта ван Рейна. Особые черты в испанской живописи XVII в. Творчество Д.Веласкеса. Искусство Франции. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве XVII в., его философские основы, эстетические идеалы, художественный язык. Творчество Н.Пуссена. Особенности художественной культуры XVIII в. Основные направления стилистической эволюции в искусстве. Рококо в живописи. Творчество А.Ватто. Реалистическое направление в живописи XVIII в. Вторая волна классицизма. Творчество Ж.Л.Давида. Академизм в живописи. Английская школа живописи XVIII в.</p> <p>Тема 11. Русская художественная культура XVIII в. Рождение светской культуры и искусства. Особенности стилевой эволюции русского искусства в XVIII в. Стили в русской архитектуре этого времени. Знаменитые дворцовые ансамбли. Становление светской живописи в России. Портрет – ведущий жанр русской живописи XVIII в. Эволюция русского портрета. Творчество Ф.Рокотова, Д.Левицкого, В.Боровиковского.</p>

4. Образовательные технологии

Для проведения занятий по дисциплине применяются такие образовательные технологии как: проблемный метод изложения лекционного материала, метод группового взаимообучения, дискуссии бакалавров по наиболее сложным темам и проблемам на семинарских занятиях.

Самостоятельная работа бакалавров организуется с использованием ресурсов научной библиотеки РГГУ, свободного доступа к Интернет-ресурсам, а также – с освоением

полнотекстовых материалов (монографий, статей), которые составляют электронный ресурс кафедры истории и теории культуры.

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

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

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- устный ответ на семинаре	4 балла	48 баллов
- доклад на семинаре	12 баллов	12 баллов
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

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

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

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

При оценивании устного ответа на семинаре учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-1 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-1 балл);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

При оценивании письменной работы учитывается:

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 1-3 балла;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 1-3 балла;

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность -1-3 балла.

Темы докладов:

1. Древнеегипетский храм: символический смысл и художественное воплощение. УК 5.3
2. Искусство Древнего Египта: сакральные идеи и художественные образы. УК 5.3, ОПК-2.2
3. Ордерная архитектура как художественное воплощение античного миропонимания. УК 5.3, ОПК-2.2
4. Античное миропонимание и художественный язык живописи. УК 5.3, ОПК-2.2
5. Русская икона: художественное осмысление сакрального. УК 5.3, ОПК-2.2
6. Феофан Грек и Андрей Рублев: сравнительный анализ творчества. УК 5.3, ОПК-2.2
7. Творчество А.Рублева как отражение культурного подъема на Руси XIV – XV вв. УК 5.3, ОПК-2.2
8. Символический образ православного храма. УК 5.3
9. Символика готического собора. УК 5.3
10. Природа как объект философского и художественного осмысления в средневековой китайской живописи. УК 5.3
11. Гуманизм и художественная программа нового искусства в Италии XIV – XV вв. УК 5.3
12. Эпоха Возрождения: художественный язык живописи как отражение нового видения мира. УК 5.3, ОПК-2.2
13. Эпоха Возрождения: художественный язык архитектуры как отражение нового видения мира. УК 5.3, ОПК-2.2
14. Леонардо да Винчи и художественная система нового времени. УК 5.3
15. Художественный язык искусства Северного Возрождения как отражение особенностей видения мира. УК 5.3
16. Картина мира и ее художественное воплощение в эпоху барокко. УК 5.3
17. Реальное и символическое в европейской живописи XVII вв. УК 5.3
18. Философско-эстетическое и художественное мышление европейского классицизма. УК 5.3, ОПК-2.2
19. Эволюция принципов градостроительства как историко-культурная проблема. УК 5.3, ОПК-2.2
20. Эволюция стилей в европейском искусстве нового времени как историко-культурная и художественная проблема. УК 5.3, ОПК-2.2
21. Русский портрет XVIII в. как отражение особенностей русской культуры. УК 5.3
22. Барокко в русском искусстве: общеевропейские черты и национальное своеобразие. УК 5.3

Перечень вопросов к экзамену

1. Подходы к определению художественной культуры и основные методы ее изучения УК 5.3, ОПК-2.2
2. Возникновение художественной культуры. Функции искусства в первобытном обществе. Синкетизм первобытного искусства. УК 5.3, ОПК-2.2
3. Изобразительные средства и их эволюция в первобытном обществе. УК 5.3, ОПК-2.2
4. Архитектура Древнего Египта. Символика храма. Синтез искусств в Древнем Египте. УК 5.3, ОПК-2.2
5. Понятие канона в искусстве. Канон в скульптуре и живописи Древнего Египта. УК 5.3, ОПК-2.2
6. Архитектура Древней Греции. Ордерная архитектура как выражение гармонии в античном искусстве. УК 5.3, ОПК-2.2
7. Художественные образы древнегреческой скульптуры. УК 5.3, ОПК-2.2
8. Афинский Акрополь как памятник искусства эпохи греческой классики. УК 5.3, ОПК-2.2
9. Стили древнегреческой вазописи. УК 5.3, ОПК-2.2
10. Конструктивные особенности и пластический язык римской архитектуры. УК 5.3, ОПК-2.2

11. Римский скульптурный портрет и его эволюция. УК 5.3, ОПК-2.2
12. Античные фрески и мозаики (на примере живописи Помпей и Геркуланума). Фаюмские портреты. УК 5.3, ОПК-2.2
13. Символика христианского искусства. Художественный образ православного храма. УК 5.3, ОПК-2.2
14. Символика средневековой живописи. Художественный язык иконописи. УК 5.3, ОПК-2.2
15. Русская художественная культура X – XIII вв. Трансформация византийской художественной системы. УК 5.3, ОПК-2.2
16. Русская иконопись XIV – XVII вв. УК 5.3, ОПК-2.2
17. Русская архитектура XIV – XVII вв. УК 5.3, ОПК-2.2
18. Архитектурные памятники Московского Кремля XV–XVI вв. УК 5.3, ОПК-2.2
19. Конструктивное и художественное своеобразие романской архитектуры. Синтез искусств в романский период. УК 5.3, ОПК-2.2
20. Новаторство архитектурных решений в эпоху готики. Художественный образ готического собора. УК 5.3, ОПК-2.2
21. Художественная система реалистического изображения мира в итальянской живописи эпохи Возрождения. XV–XVI вв. УК 5.3, ОПК-2.2
22. «Титаны» Возрождения. УК 5.3, ОПК-2.2
23. Искусство Северного Возрождения. УК 5.3, ОПК-2.2
24. Барокко и классицизм в европейской художественной культуре XVII-XVIII вв. УК 5.3, ОПК-2.2
25. Голландская живопись XVII в. УК 5.3, ОПК-2.2
26. Фламандская живопись XVII в. УК 5.3, ОПК-2.2
27. Испанская живопись XVII в. УК 5.3, ОПК-2.2
28. Французская художественная культура XVII – XVIII вв. УК 5.3, ОПК-2.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

1. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 285 с. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
2. Вальдгауэр О.Ф. Этюды по истории античного портрета - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 214 с. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
3. Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. Вёльфлин [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 181 с. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
4. Ильина Т.В. Введение в искусствознание : Учебник. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 201. - (Авторский учебник). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
5. Ильина Т.В. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней : Учебник / Т. В. Ильина [и др.]. - 7-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 330 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
6. Ильина Т. В. История искусства : Учебник / Т. В. Ильина. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 203 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
7. Ильина Т.В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : Учебник / Т. В. Ильина [и др.]. - 6-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 369, [1] с.

8. О Рембрандте [Электронный ресурс] / И. Гете [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 133 с. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
9. Никитич Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ, 2008. – 560 с.
10. Трубецкой Евгений Николаевич
Этюды по русской иконописи. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 137. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
11. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья / Н. Д. Флиттнер. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 336. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
12. Цирес А.Г. Искусство архитектуры. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 272. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
13. Худяков Ю.С. Археология степной Евразии. Искусство кочевников южной Сибири и Центральной Азии : Учебное пособие. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 97 с. - (Университеты России). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
14. Черная Л.А. История культуры Древней Руси: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям (специальностям) «Культурология» и «История». М.: Логос, 2007. – 287 с. (Новая университетская библиотека).

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 Cambridge University Press
 ProQuest Dissertation & Theses Global
 SAGE Journals
 Taylor and Francis
 JSTOR

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/tu/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант
3. Znanius

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Creative Cloud

Профессиональные полнотекстовые базы данных:

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. Cambridge University Press
5. ProQuest Dissertation & Theses Global
6. SAGE Journals
7. Taylor and Francis
8. JSTOR

Информационные справочные системы:

9. Консультант Плюс
10. Гарант
11. Znanium

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

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

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

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

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

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

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

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

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

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Семинар 1. История художников и художественного мастерства в эпоху маньериизма: «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550) Джордже Вазари

Вопросы: Каков историко-культурный контекст возникновения «Жизнеописаний» Вазари, почему они появляются именно в середине XVI века? Как сам Вазари объясняет необходимость и важность написания таких биографий? Каково понимание искусства у Вазари, что он выделяет как основные признаки художественного мастерства?

Литература:

Буркhardt Я. Культура Италии в эпоху Возрождения [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – С. 67-94. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 10-33.

Семинар 2. Античная художественная культура в науке XVIII века: «История искусства древности» И.И.Винкельмана (1764 г.)

Вопросы: Кем был Винкельман и для чего он решил написать «Историю искусства древности»? Как оценивается им греческое искусство, каковы его отличительные черты, его место в общей истории искусства? Каковы основные понятия, при помощи которых Винкельман описывает искусство? В чем подход Винкельмана отличается от подхода Вазари?

Литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 34-56.

Семинар 3. История искусства глазами романтиков: «Описания картин» Фридриха Шлегеля (1802-1804 гг.) и «Старые мастера» Эжена Фромантена (1876).

Вопросы:

Как построены тексты Шлегеля и Фромантена, для чего нужна именно такая форма повествования? Как видит художественные произведения Шлегель, чем они для него интересны? Какие именно произведения он рассматривает и почему? С какими другими способами рассмотрения искусства спорит Шлегель? Чем отличается от шлегелевского взгляда на искусство у Фромантена? В чем, по его мнению, специфика живописи Рубенса? Что определяет истоки и характер голландской живописи? В какой мере Якоб Рейсдал может быть, по мнению Фромантена, описан как характерный голландский художник XVII в.?

Литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 56-78.

Семинар 4.

Искусство XVII-XVIII вв. в работах немецких искусствоведов рубежа XIX-XX вв.: «История искусства всех времен и народов» Карла Вёргмана (1900-1905) и «История стилей изобразительных искусств» Эриста Кон-Винера (1910).

Вопросы: В чем видит Вёргман особенности итальянского искусства XVII вв.? Каковы отличия французского искусства XVIII в.? Каковы особенности подхода Вёргмана к описанию художественной культуры, каковы используемые им ключевые понятия? В чем работа Вёргмана отличается от работ его предшественников?

Чем определяются стилевые различия по Э.Кон-Винеру? В чем отличия подхода Кон-Винера от подхода Вёргмана?

Литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 79-101.

Семинар 5. Классицистическое и барочное искусство в «Основных понятиях истории искусств» Генриха Вёльфлина (1915).

Вопросы: В чем для Вёльфлина проблема в определении стиля, для чего нужна, по его мнению, выработка основных понятий истории искусств? В чем суть оппозиций «линейность/живописность», «плоскость/глубина», «замкнутая/открытая форма», «множественность/единство», «ясность/неясность», что эти понятия описывают? Как понимает Вёльфлин различия между классическим и барочным стилями, в чем его подход отличается от подходов предшественников? Какие пути переосмыслиния истории искусства предлагает в итоге Вёльфлин?

Литература:

Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. Вёльфлин [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – С. 42-68. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 101-112.

Семинар 6. Иконографический подход к изучению средневековой художественной культуры: «Религиозное искусство XIII века во Франции» (1899) Эмиля Маля.

Вопросы: Что такое предлагаемый Э.Малем иконографический подход к изучению искусства? В чем особенности искусства XIII в., требующие применения именно такого подхода? С какими иными подходами в изучении средневековой художественной культуры полемизирует Маль? Для чего, по мнению Маля, средневековые соборы насыщались изображениями разных животных и растений?

Литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 112-131.

Семинар 7. От иконографии к иконологии: ренессансное искусство, Реформация и магия в исследованиях Аби Варбурга.

Вопросы: Какова связь между искусством и магией в эпоху Ренессанса, почему Варбургу представляется необходимым ее исследовать? Каковы основные используемые Варбургом источники? Что дает такая контекстуализация для понимания особенностей функционирования образов в ренессансной культуре? В чем подход Варбурга отличается от подхода Маля? Почему Варбург в заключение говорит о необходимости «единой культурно-исторической науки об образах»? Как можно связать исследование Варбурга с культурно-историческим контекстом рубежа 1910-20-х гг.?

Литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 132-150.

Семинар 8. История искусства как история идей: Ренессансная художественная культура в исследованиях Макса Дворжака и Отто Бенеша («Венская школа»).

Вопросы: Как, по Дворжаку, происходит становление ренессансного искусства? Какие интеллектуальные изменения делают его возможным? В чем подход Дворжака отличается от подходов его предшественников? Каковы, по Бенешу, основные духовные и интеллектуальные движения, сделавшие возможным Северное Возрождение? В какой мере Бенеш следует своему учителю Дворжаку в изучении истории искусства как истории идей, а в какой мере отходит от него?

Литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 151-172.

Семинар 9. Наследие Варбурга и Венской школы в 1950-е гг.: средневековое искусство в работах Эрвина Панофского

Вопросы:

Каковы, по Панофскому, значимые исторические и культурные контексты возникновения готической архитектуры, что дают эти контексты для понимания художественных новаций XII в.? В чем подход Панофского к изучению готики отличается от подхода Маля? В какой мере Панофский следует исследовательской методологии Варбурга или отходит от нее?

Литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 173-189.

Семинар 10. Средневековое искусство как объект социальной и культурной истории: «Время соборов» Жоржа Дюби (1976)

Вопросы: Какова, по Дюби, связь между социальными изменениями X-XI вв. и историей средневекового искусства? Что отличало имперское искусство от искусства феодального и монастырского? В чем социальные и культурные аспекты истории этого времени позволяют поновому понять искусство того времени?

Литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 190-206.

Семинар 11. Антропология образов Ханса Бельтинга и возникновение христианского иконопочитания из позднеантичных культурных практик

Вопросы: Почему, по Бельтингу, следует говорить об образах, а не об искусстве применительно к эпохе до начала Нового времени? Какова связь между погребальным портретом у римлян и портретом святых у христиан, между культом императорских изображений и христианским культом образа? Что дает Бельтингу такое сопоставление для понимания специфики образов в поздней античности и раннем средневековье? В какой мере Бельтинг использует подходы более ранних историков искусства, а в какой предлагает что-то новое?

Литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 207-226.

Семинар 12. Древнеримское искусство в советском искусствоведении начала 1970-х: Г.И. Соколов.

Вопросы: Каковы, по Г.И. Соколову, характерные черты римского искусства периода республики, времени принципата Августа, эпохи Юлиев-Клавдиев и Флавиев, II и III-IV вв. н.э. С чем связана такая периодизация искусства? Чем отличается подход Соколова к написанию истории искусства, в чем его работы сопоставимы с работами европейских исследователей, в чем проявляется советскость трактовки древнеримской художественной культуры?

Литература:

Вальдгауэр О.Ф. Этюды по истории античного портрета - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – С. 117-143. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – С. 227-256.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

При подготовке доклада (4-5 страниц) студенту рекомендуется обратиться к списку литературы, а также самостоятельно воспользоваться фондами библиотеки РГГУ и поисковыми системами сети Интернет. Полученный список источников и литературы следует согласовать с

преподавателем. В процессе написания текста особое внимание рекомендуется также уделить корректности цитирования научной литературы.

При написании письменной работы с ответом на вопрос к экзамену требуется продемонстрировать знание основных художественных памятников эпохи, их культурной специфики, их датировку, географическую локализацию, историю изучения.

9.3 Иные материалы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История художественной культуры до конца XVIII в.» реализуется на факультете культурологии кафедрой истории и теории культуры.

Целью дисциплины – знакомство студентов с закономерностями формирования художественного языка пространственных искусств в контексте историко-культурного развития, с этапами развития художественной культуры, с эволюцией художественных стилей и направлений, с основными произведениями искусства, созданными в ходе культурно-исторического развития.

Задачи курса:

- постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствознания, художественного языка пластических искусств, дающее возможность «видеть» произведение искусства;
- выявление основных этапов художественного развития и определение основных закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;

ОПК-2 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

обазовые положения искусствознания, методы изучения искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства, художественные эпохи, стили, направления, важнейшие произведения искусства, место истории искусства в системе историко-культурного развития;

уметь:

ологично представлять освоенное знание, проводить содержательный и формальный анализ художественно-образной структуры произведения искусства, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств, применять современные методы анализа искусства в научно-исследовательской и социально-практической деятельности;

владеть:

опонятийным аппаратом, познавательными подходами и современными методами изучения искусства, основами иконографического и формально-стилистического анализа произведения искусства.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.