

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«История зарубежного искусства и культуры»

Наименование ОПОП: Художник анимации и компьютерной графики

Специальность: 54.05.03 Графика

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: филологии и истории искусств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 академ. час. / 9 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 169,3 час.

самостоятельная работа: 154,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	4
посещение занятий	3,4,5
работа на занятиях	3,4,5
творческое задание	5
тест	3,4,5
эссе	3,5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3,4
экзамен	5

Рабочая программа дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 54.05.03 Графика (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Художник анимации и компьютерной графики» по специальности 54.05.03 Графика

Составитель(и):

Коньков И.Е., Доцент кафедры

Рецензент(ы):

Казин А.Л., Проф., д.ф.н.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

1. Повышение уровня знаний по истории зарубежного искусства и культуры, практическое их применения в профессиональной деятельности выпускников СПбГИКиТ.
2. Понимание предпосылок зарождения стилей в культуре и искусстве, приобретение навыков анализа произведения искусства.
3. Формирование и развитие историко-культурного мышления у студентов.

Задачи дисциплины:

1. Знакомство студентов с основными вехами истории зарубежного искусства и культуры;
2. Овладение студентами знаниями по истории и теории зарубежного искусства и культуры, усвоение стилистических особенностей той или иной эпохи;
3. Осмысление общих и индивидуальных особенностей произведений искусства, анализ культурных феноменов и роли личности в истории искусства и культуры;
4. Формирование у студентов умения применять знания по истории зарубежного искусства и культуры при создании собственных творческих проектов.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

История отечественного искусства и культуры

Философия

История

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

История литературы

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-5 — Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

ОПК-5.3 — Осуществляет творческую деятельность на основе знания культурно-исторических контекстов развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

Знает: особенности развития стилей и направление зарубежного искусства и культуры в контексте той или иной культурно-исторической эпохи

Умеет: осуществляет профессиональную деятельность на основе знаний культурно-исторических контекстов развития стилей и направлений зарубежного искусства и культуры

Владеет: навыками анализа произведений зарубежного искусства и культуры в контексте культурно-исторической эпохи

ОПК-5.2 — Использует при решении творческих задач различные стили и направления в изобразительных и иных искусствах.

Знает: историю становления и развития стилей и направлений зарубежного искусства и культуры

Умеет: использует различные стили и направления зарубежного искусства и культуры для решения творческих задач

ОПК-5.1 — Применяет знания культурно-исторических контекстов развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах в профессиональной деятельности.

Знает: историю зарубежного искусства и культуры;
периодизацию и особенности каждого из выделенных периодов

Умеет: применять знания особенностей развития стилей и направлений зарубежного искусства и культуры в профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 академ. час. / 9 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 169,3 час.

самостоятельная работа: 154,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3,4
экзамен	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	4	5	Итого
Лекции	32	16	16	64
Практические	32	48	16	96
Консультации	2	2	2	6
Самостоятельная работа	33	33	38	104
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6	33,5	50,7
Итого	107,6	107,6	105,5	320,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Искусство в системе человеческой культуры

Роль мифа и религиозного культа в формировании основ искусства, образно-символическая реальность искусства, особенности художественно-эстетического мышления, созидаящая и деструктивная сила искусства, место и миссия искусства в культуре. Художественная культура: понятие, функции, структура: определение культуры, идея художественной культуры, кризис современной культуры, концепции развития культуры, культура и творчество, культура и религия, понятие стиля, пропедевтический характер художественной культуры, общее и частное в художественной культуре.

Тема 2. Принципы классификации видов искусства

формы и виды творческой деятельности, их классификация и взаимосвязи; пластические, динамические и пространственно-временные виды искусства и их характеристики; проблемы современного художественно-эстетического воспитания. Пространственные виды искусства в системе художественной культуры: создание художественных образов в пространстве,

организующая и социальная функция пространственных видов искусства, художественные средства и материалы, каноны и правила, образ человека в пространственных видах искусства.

Тема 3. История искусствознания

История искусствознания. Обзор методологических школ. исследовательские методы и подходы в истории искусствознания, археология искусства, морфология искусства, семантический подход к искусствознанию, художественная критика, психологические, социальные и религиозные подходы к искусствознанию, проблемы интерпретации. Стиль в искусстве: понятие и содержание эстетической категории стиля: категория стиля в искусстве, уровни и признаки стиля, средства художественной выразительности, образные приемы стиля, проблемы интерпретации.

Тема 4. Динамика в развитии художественных стилей

Архетипы художественного мышления: понятие архетипа и идеала в художественном творчестве, проблема интерпретации и синтеза архетипов в художественном творчестве, эволюция и цикличность в динамике развития художественных стилей, типология и синтез стилей в искусстве.

Тема 5. Проблемы происхождения искусства

представления человека об окружающем мире как предпосылки развития художественного мышления, искусство как форма общения, взаимосвязь духовной и материальной культуры, язык символа и образа, родовые и личные признаки искусства, роль космогонии в происхождении искусства, ценностные характеристики искусства. Художественный образ и его свойства: парадоксальность и символизм художественного образа, религиозные аспекты понимания художественного образа, проблемы рациональности и реалистичности художественного образа, виды и уровни художественных образов. Произведение искусства в мире художественной культуры: ценность, место и значение произведения искусства в иерархии художественной культуры, проблема авторского высказывания в культуре, «кризис идей» современной художественной культуры, проблемы оценки и критики произведений искусства.

Тема 6. Архаическое искусство

Введение в историю искусства Древнего мира. Библиография. География и периодизация. Каменный век. «Палеолитические Венеры», пещерная живопись. Пещеры Альтамира, Ласко, Фон де Гом, Нью. Неолит: наскальная живопись ущелья Вальторта, Когула, искусство бушменов, Тассилин-Анжер, петроглифы Белого моря и Западной Сибири. Культура и искусство эпохи железа и бронзы (Мегалиты. Майкопский курган. Кобанская культура. Гальштаттский период). Культура и искусство древних скифов и народов Алтая (курганы Прикубанья и Поднепровья. Пазырыкские курганы).

Тема 7. Искусство Древнего Египта

Древнеегипетская живопись, скульптура и архитектура. Принципы канона и язык символов Древнего Египта. Монументализм в искусстве. «Искусство для мертвых». Росписи гробниц номархов. Скульптура. Ювелирное искусство. Скульптурные портреты Нефертити. Храмы и гробницы. Долина царей.

Тема 8. Культура Древней Греции

Крито-микенское искусство, канон Поликлета. Особенности развития греческой скульптуры. Греческая вазопись как образ древнегреческой живописи. Греческая керамика. Формы, сюжеты, история развития. Архитектура, ордерная система. Афинский акрополь. Парфенон. От классики к эллинизму.

Тема 9. Культура Древнего Рима

Римский портрет – образы и характеры. Архитектура и скульптура Древнего Рима. Пантеон. Акведуки. Колизей. Живопись древнего Рима. 4 стиля. Искусство эпох республики и империи.

Тема 10. Византийское искусство

Принципы византийского канона. Взаимосвязь и различия христианского и античного мировоззрения. Религия и искусство. Символика византийского храма. Эпоха Константина

Великого и Юстиниана I. «Второй Рим». Мозаики мавзолея Галлы Платидии, церковь Сан-Витале в Равенне, Церковь Сант-Аполинаре Нуово. Собор Св. Софии в Константинополе. «Македонский ренессанс». «Искусство книги: миниатюры, заставки, буквицы». Эпоха Комнинов. Мозаики собора Св. Софии в Константинополе, собора в Чефалу. Эмали. Поствизантийский период и время Палеологов.

Тема 11. Раннехристианское искусство Западной Европы

Искусство варварских королевств. Гробница Теодориха. Прикладное искусство. Искусство книги. Искусство империи Каролингов. Капелла в Аахене. Монастырь в Лорше. «Дворцовая Академия» Карла Великого. Монументальная живопись. Книжная миниатюра. Искусство Оттоновской империи.

Тема 12. Романское и готическое искусство Западной Европы

Принципы романской архитектуры. Франция: монастырь в Клуни, собор Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Германия: соборы в Шпейере, Вормсе. Италия: Пьяцца деи Маракколи в Пизе. Испания: замок Алькасар. Готический собор. Франция: Нотр-Дам де Пари, собор в Шартре, Реймсе, Амьене. Витражи. Англия. Собор в Солсбери. Германия: соборы в Наумбурге, Кельне, Бамберге. Скульптура. Готическое искусство Центральной Европы: Собор Св. Вита в Праге. Италия: Дворец дождей.

Тема 13. Искусство Проторенессанса

Влияние готики на произведения итальянских художников 13-14 века. Раннее Возрождение. Новые представления о культуре, науке и искусстве.

Тема 14. Высокое Возрождение

Личные и мировоззренческие трагедии художников. Новые открытия эпохи Возрождения. Меценатство и зависимость гения от власти. Шедевры мировой культуры и их судьба в истории культуры.

Тема 15. Особенности развития Северного Возрождения

Искусство Нидерландов. Появление масляной живописи. Немецкое искусство Северного Возрождения. Появление и развитие графических техник.

Тема 16. Искусство Испании XV-XVII веков

Расцвет испанской культуры. Зарождение стиля барокко.

Тема 17. Фламандская живопись XVI-XVII веков

Особенности стиля барочной эстетики. Эклектизм и реализм фламандской культуры. Политический подтекст и национальный колорит в искусстве.

Тема 18. Голландская живопись XVI-XVII века

Буржуазная культура. Идеи протестантизма в искусстве. Франс Хале. Групповой портрет. Рембрандт Харменс Ван Рейн. Натюрморт. Питер Клас, Биллем Класс Хеда. Пейзаж. Ян Ван Гойен, Якоб Ван Рейсдал. Ян Вермеер и Делфтская школа живописи. Эммануил де Витте, Питер де Хох. Бытовой жанр.

Тема 19. Искусство Франции XVII-XVIII веков

Проблемы пейзажного жанра. Влияние эпохи Просвещения на европейских художников. Стиль рококо. Архитектура времен Французской революции. Новаторские идеи Ж.Леду и др. Европейское палладианство в архитектуре Англии, Италии, Франции.

Тема 20. Классицизм

Эпоха Наполеоновских войн в живописи французских художников. Европейский классицизм в живописных полотнах. Проблемы стиля.

Тема 21. Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой половины XIX столетия. (Испания и Франция)

Реакция на классицизм и Просвещение. Проблема субъекта в искусстве, индивидуальная манера художника, реформы живописно-выразительных средств.

Тема 22. Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой половины XIX столетия. (Германия и Англия)

Мистические и меланхолические настроения в живописи немецкого романтизма. Аллегоризм.

Романтическая эстетика салонной живописи.

Тема 23. Европейский академизм середины XIX века

Развитие романтизма и сентиментализма. Открытие направления академической живописи в европейских школах. Развитие идей буржуазного общества и прогресса в искусстве второй половины 19 века, реалистические представления в культуре, поиск натуралистических форм в живописи и формулирование новых стилистических принципов.

Тема 24. Появление импрессионистов

Новые тенденции в живописи и скульптуре. Импрессионисты и постимпрессионисты. Развитие и поиски новых живописных решений в искусстве Франции второй половины 19-го века. К.Моне, Э.Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К.Писсарро, А. Сислей, Б. Моризо и др. Достоверность художественной картины мира, преодоление жанровых границ. Ж. Сера, П. Синьяк. Постимпрессионизм. П. Сезанн, В. Ван Гог, П.Гоген.

Тема 25. Фовизм и пуантилизм

новые живописные формы конца 19-го – начала 20-го века. Развитие импрессионистических традиций конца 19-го века, новые цветовые взаимоотношения и трансформации живописных форм. Появление новых живописных оригинальных техник, связанных с мозаичным искусством Средневековья. Пуантилистическое направление. Интерес к этническим малоизвестным традициям мирового искусства – арабская книжная миниатюра, африканская живопись. Формирование более эксцентричной живописи через открытые, вызывающие цветовые гаммы – фовизм как «дикий» стиль .

Тема 26. Европейская скульптура конца 19 - начала 20-го века

Зарождение модерна в западно-европейском искусстве – Г.Климт, А.Гауди. Архитектура. О. Вагнер, И. Ольбрих, А. Эндель, Л. Салливан, А. Гауди, В. Орта, А. Ван дер Вельде, П. Беренс. Скульптура. А. Бурдель, А. Майоль. Модерн и символизм в живописи и графике. О. Бердслей, Пюви де Шаванн, Г. Моро, О. Редон, группа «Наби», М. Дени, Г. Климт, Ф. Ходлер, Э. Мунк. Декоративно-прикладное искусство стиля модерн.

Тема 27. Европейское искусство начала XX века

Противоречивая природа авангардизма. Развитие кубизма, сюрреализма и новых живописных форм в искусстве Франции, Германии, Испании. Начальный этап развития кубизма. Три периода в развитии кубизма. Творчество кубиста Жоржа Брака. Соединение разнообразнейших техник и материалов в живописи кубистов. Эволюция философских оснований кубизма. Зарождение абстракционизма как направления в искусстве. Особенности восприятия мира художника-абстракциониста. Литературно-художественное движение дадаизм. Главный вдохновитель нового направления Марсель Дюшан. Эстетическая концепция сюрреализма. Роль в становлении сюрреализма австрийского психиатра Зигмунда Фрейда. Сюрреалистическая «революция».

Тема 28. Американское искусство первой половины 20-го века

Развитие мексиканского искусства. Революционные мотивы в творчестве художников. Д.Ривера, А.Сикейрос, Фрида Кало. Конструктивизм в американской архитектуре – Л.Райт, А.Аалто. Художники-эмигранты.

Тема 29. Архитектура функционализма XX века

Творчество Ле Корбюзье. Модернизм в искусстве 20-го века. Модульор – современное золотое сечение. Законы гармонии и равновесия и взаимосвязь с природой в современной архитектуре.

Тема 30. Западноевропейское искусство после Второй Мировой Войны

Новые тенденции и направления. Американская художественная культура. Развитие дизайна. Гипперреализм. Э.Уорхолл, Р.Лихтенштейн, К.Олденбург. Эстетизация промышленной среды и техники. Мир комиксов и рекламной индустрии. Идеология потребления и концептуального искусства. Движение от абстрактных и экспрессионистических форм Д.Поллока, неопластических абстрактных форм П.Мондриана к более реалистичным формам, созданным на понятном языке американского дизайна (поп-арт). Поп-арт как новый виток развития искусства в мире потребителей, известность доступными средствами.

Тема 31. Инсталляционное искусство второй половины 20-го века

Постмодернизм как новая форма мышления. Стилистический эклектизм и антидогматизм постмодернизма как принцип «открытого искусства». Использование утилитарных, готовых форм. Антиутопия и научно-техническая революция в искусстве постмодерна. Ирония и игровой характер художественных произведений постмодерна. Эпатажность хэппенингов и перформансов. Среда массовой культуры, социальный протест против тоталитаризма. Оп-арт. Кинетическое искусство, минимализм и искусство объекта (рэди-мейд). Архитекторы постмодернизма: Рикардо Бофил, Джон Берджи, Терри Фаррел, Майкл Грейвс, Вильям Перейра, Джеймс Стерлинг, Роберт Вентури, Роберт Штерн. Й.Бойс, М.Эрнст – представители изобразительного искусства постмодерна. Русский соц-арт – «неофициальное искусство», «стиль перестройки». В. А. Комар и А. Д. Меламид, Г. Д. Брускин, А. С. Косолапов, Л. П. Соков.

Тема 32. Современное западноевропейское искусство рубежа веков и влияние на русское искусство

Представители «бедного искусства» – Мерцо, Фабро и др. Американские художники, такие как Хансон и Истес, создают гиперреалистические изображения (то же, что фотографический реализм) из жизни американского города. Отражение процессов глобализации в искусстве конца 20 века. Актуальное искусство. Феминизм и пацифизм - их влияние на новые направления в искусстве. Новые площадки галерей и арт-студийное искусство. Компьютерные технологии и интернет в искусстве. Анимационные формы в современном выставочном пространстве. Флэш-мобы и стрит-арт.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Искусство в системе человеческой культуры	1	0	0	1	0	0	2
2	Принципы классификации видов искусства	1	0	0	1	0	0	2
3	История искусствознания	2	0	0	2	0	0	4
4	Динамика в развитии художественных стилей	2	0	0	0	0	0	2
5	Проблемы происхождения искусства	2	0	0	2	0	0	4
6	Архаическое искусство	2	0	0	2	0	0	4
7	Искусство Древнего Египта	2	0	0	2	0	0	4
8	Культура Древней Греции	2	0	0	2	0	0	4
9	Культура Древнего Рима	2	0	0	2	0	0	4
10	Византийское искусство	2	0	0	2	0	0	4
11	Раннехристианское искусство Западной Европы	2	0	0	2	0	0	4
12	Романское и готическое искусство Западной Европы	4	0	0	2	0	0	6
13	Искусство Проторенессанса	2	0	0	2	0	0	4
14	Высокое Возрождение	2	0	0	6	0	0	8
15	Особенности развития Северного Возрождения	4	0	0	4	0	0	8
16	Искусство Испании XV-XVII веков	1	0	0	4	0	0	5
17	Фламандская живопись XVI-XVII веков	1	0	0	8	0	0	9
18	Голландская живопись XVI-XVII века	2	0	0	8	0	0	10
19	Искусство Франции XVII-XVIII веков	4	0	0	8	0	0	12
20	Классицизм	2	0	0	6	0	0	8
21	Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой половины XIX столетия. (Испания и Франция)	2	0	0	4	0	0	6

22	Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой половины XIX столетия. (Германия и Англия)	2	0	0	4	0	0	6
23	Европейский академизм середины XIX века	2	0	0	6	0	0	8
24	Появление импрессионистов	4	0	0	4	0	0	8
25	Фовизм и пуантилизм	2	0	0	2	0	0	4
26	Европейская скульптура конца 19 - начала 20-го века	1	0	0	1	0	0	2
27	Европейское искусство начала XX века	2	0	0	2	0	0	4
28	Американское искусство первой половины 20-го века	2	0	0	2	0	0	4
29	Архитектура функционализма XX века	1	0	0	1	0	0	2
30	Западноевропейское искусство после Второй Мировой Войны	2	0	0	2	0	0	4
31	Инсталляционное искусство второй половины 20-го века	1	0	0	1	0	0	2
32	Современное западноевропейское искусство рубежа веков и влияние на русское искусство	1	0	0	1	0	0	2
	ВСЕГО	64	0	0	96	0	0	160

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Искусство в системе человеческой культуры. Художественная культура: понятие, функции, структура	4,5
2	Принципы классификации видов искусства. Пространственные виды искусства в системе художественной культуры	3
3	История искусствознания. Обзор методологических школ. Стиль в искусстве: понятие и содержание эстетической категории стиля	3
4	Динамика в развитии художественных стилей. Архетипы художественного мышления	3
5	Проблемы происхождения искусства. Художественный образ и его свойства. Производство искусства в мире художественной культуры	3
6	Архаическое искусство	3
7	Искусство Древнего Египта	3
8	Скульптура Древней Греции.	3

9	Скульптура Древнего Рима. 4 стиля	3
10	Византийское искусство.	3
11	Раннехристианское искусство Западной Европы.	6
12	Романское и готическое искусство Западной Европы	6
13	Искусство Проторенессанса.	6
14	Высокое Возрождение	6
15	Особенности развития Северного Возрождения.	6
16	Искусство Испании 15-17 веков.	6
17	Фламандская живопись 16-17 веков.	0,75
18	Голландская живопись 16-17 века.	0,75
19	Искусство Франции 17-18 веков.	0,75
20	Эпоха Наполеоновских войн в живописи французских художников.	0,75
21	Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой половины XIX столетия. (Испания и Франция).	0,75
22	Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой половины XIX столетия.(Германия и Англия)	0,75
23	Европейский академизм середины 19-го века.	0,75
24	Импрессионисты и постимпрессионисты.	0,75
25	Фовизм и пуантилизм – новые живописные формы конца 19-го – начала 20-го века	0,75
26	Европейская скульптура конца 19 – начала 20-го века. Зарождение модерна.	0,75
27	Европейское искусство начала 20-го века.	0,75
28	Американское искусство первой половины 20-го века.	0,5
29	Архитектура функционализма 20-го века. Модернизм в искусстве 20-го века.	0,5
30	Западно-европейское искусство после Второй Мировой Войны.	0,5
31	Инсталляционное искусство второй половины 20-го века.	0,5
32	Современное западно-европейское искусство рубежа веков и влияние на русское искусство	0,5

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	4
посещение занятий	3,4,5
работа на занятиях	3,4,5
творческое задание	5
тест	3,4,5
эссе	3,5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3,4
экзамен	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий:

"Жизнеописание" известных художников эпохи Возрождения принадлежат перу:

Джорджо Вазари
Леонардо да Винчи
Микеланджело

Кто из художников написал серию из 4 картин по "Декамерону" Бокаччо

Филиппо Липпи
Боттичелли
Рафаэль

Кто из художников проиллюстрировал книгу С.Бранта "Корабль дураков"

Дюрер
Босх
Мемлинг

Какому направлению ближе творчество Бартоломео Эстебана Мурильо

Готика
Барокко
Классицизм

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ:

1. Палеолит. «Палеолитические Венеры», пещерная живопись. Пещеры Альтамира, Ласко, Фон де Гом, Нью.

2. Мезолит. Неолит: наскальная живопись ущелья Вальторта, Когула, искусство бушменов, Тассилин-Анжер, петроглифы Белого моря и Западной Сибири
3. Культура и искусство эпохи железа и бронзы (Мегалиты. Майкопский курган. Кобанская культура. Гальштаттский период).
4. Культура и искусство древних скифов и народов Алтая (курганы Прикубанья и Поднепровья. Пазырыкские курганы).
5. Культура и искусство Древнего Египта. «Искусство для мертвых».
6. Архитектура Древнего Египта. Пирамиды и колонны.
7. Фивы. Храм в Дейр эль-Бахри. Храмы Луксора и Карнака.
8. Амарнский период. Скульптурные портреты Нефертити. Гробница Тутанхамона.
9. Искусство Крита. Кносский дворец, Минойская керамика. Фрески Тавротакапсии. Искусство о. Фера. Святилище дам. Фрески Акротири.
10. Микенский акрополь. Керамика. Львиные ворота. Гробница Агамемнона.
11. Геометрика. Керамика. Архаика. Ордерная система. Храмы Посейдона, Цереры в Псстуме, Аполлона в Дельфах. Скульптура: коры и курсы.
12. Вазопись. Типы греческих ваз. Храм Зевса в Олимпии. Вотивы. Скульптор Мирон.
13. Акрополь. Парфенон. Скульпторы Скопас, Пракситель, Леохар.
14. Искусство эпохи эллинизма. Александрийский маяк. Скульпторы Полиевкт, Агесандр. Пергамский алтарь. Венера с о. Мелос.
15. Искусство этрусков. Гробницы, саркофаги. Каноны. Бронзовая пластика.
16. Искусство Древнего Рима. Искусство эпохи республики. Форум романум. Акведуки. Помпеи-Вилла мистерий.
17. Искусство ранней империи. Гробницы. Статуи императоров. Вилла Адриана. Арка Тита. Колизей.
18. Искусство поздней империи. Форумы Веспасиана, Нервы, Августа, Цезаря, Траяна. Колонна Траяна. Пантеон. Конные статуи. Архитектура римских провинций.
19. Общие принципы византийского искусства. Религия и искусство. Символика византийского храма
20. Эпоха Константина Великого и Юстиниана I. «Второй Рим». Мозаики мавзолея Галлы Пладиции, церковь Сан-Витале в Равенне, Церковь Сант-Аполинаре Нуово. Собор Св. Софии в Константинополе.
21. «Македонский ренессанс». «Искусство книги: миниатюры, заставки, буквицы».
22. Мозаики собора Св. Софии в Константинополе, собора в Чефалу. Эмали.
23. Поствизантия и время Палеологов. Синай, Афон. Мозаики. Миниатюры. Прикладное искусство. Искусство книги.
24. Искусство варварских королевств. Гробница Теодориха. Прикладное искусство. Искусство книги.
25. Искусство империи Каролингов. Капелла в Аахене. Монастырь в Лорше. «Дворцовая Академия» Карла Великого. Монументальная живопись. Книжная миниатюра.
26. Искусство Оттоновской империи. Собор в Гильдесгейме.
27. Принципы романской архитектуры. Франция: монастырь в Клюни
28. Германия: соборы в Шпейере, Вормсе. Италия: Пьяцца деи Мараколи в Пизе. Испания: замок Алькасар.
29. Готический собор. Франция: Нотр-Дам де Пари, собор в Шартре, Реймсе, Амьене. Витражи.
30. Готическое искусство Центральной Европы: Собор Св. Вита в Праге.
31. Церковь Санта-Кроче и собор Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции. Арнольдо ди Камбио, Джотто.
32. Джованни и Никколо Пизано. Кафедры собора и баптистерии в Пизе.
33. Чимабуэ, Джотто, Симоне Мартини.
34. Архитектура Филиппо Брунеллески. Купол собора Сайта Мария дель Фьоре, капелла Пацци во Флоренции. Палаццо. Архитектура Венеции.

35. Скульптура Донателло, Лоренцо Гиберти.
36. Томмазо Мазаччо, Паоло Учелло, Андреа дель Кастаньо, Беноццо Гоццолли, Филиппо Липпи, Пьеро делла Франческо, Джованни Беллини, Андреа Мантенья, Сандро Боттичелли.
37. Донато Браманте-Темпьетто, собор Св. Петра в Риме.
38. Леонардо да Винчи.
39. Рафаэль.
40. Микеланджело.
41. Джорджоне, Тициан.
42. Архитектура Андреа Палладио.
43. Паоло Веронезе. Тинторетто.
44. Искусство маньеризма. Парамиджанино, Понтормо, Бронзино.
45. Искусство Нидерландов. Скульптура. Клаас Слютер. Миниатюрная живопись Братья Лимбург.
46. Возникновение масляной живописи. Робер Кампен. Ян Ван Эйк. Гентский алтарь. Рогир Ван дер Вейден. Гуго Ван дер Гус, Дирк Боутс, Ганс Мемелинг,
47. Иероним Босх. Питер Брейгель старший.
48. Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший, Ганс Гольбейн Младший..
49. Мастерство гравюры.
50. Стиль барокко. Архитектура. Дж. Б. Да Виньола, Дж. Делла Порта, Карло Мадерна, Фр. Борромини, Лоренцо Бернини.
51. Болонская академия. Микеланджело да Караваджо
52. Эль Греко, Хусепе Рибера, Фр. Сурбаран, Диего Веласкес.
- Б.Э. Мурильо. Музей Прадо в Мадриде
53. Искусство Фландрии. Питер Пауль Рубенс. Антонис Ван Дейк.
54. Искусство Голландии. Франс Хале. Групповой портрет.
55. Рембрандт Харменс Ван Рейн.
56. Натюрморт. Питер Клас, Биллем Класс Хеда.
57. Пейзаж. Ян Ван Гойен, Якоб Ван Рейсдал.
58. Ян Вермер и Делфтская школа живописи. Эммануил де Витте,
59. Питер де Хох. Бытовой жанр.
60. Живопись. Жорж де Латур, Луи Ленен.
61. Никола Пуссен и живопись классицизма.
62. Архитектура эпохи Великой французской революции.
63. Французская архитектура эпохи Наполеона I. Ж.Ф. Шальгрэн.
64. Ф. Гойя.
65. Живопись Франции. Ж.-Л. Давид, А. Гро, Ж.О.Д. Энгр, Т. Жерико, Э. Делакруа.
66. Живопись Англии. У. Блейк, Дж. Констебл, У. Тернер..
67. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы. Интерьер, мебель, бронза, фарфор, стекло, ювелирное искусство.
68. «Хрустальный дворец» Дж. Панстона. Эйфелева башня. Ж.Гарнье. «Гранд опера» в Париже. «Красный том» У.Мориса в Кетте.
69. Скульптура О. Роден.
70. К. Коро, Барбизонская школа .
71. Импрессионизм. Эдуард Мане. Ж. Сера, П. Синьяк. Постимпрессионизм. П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген.
72. Архитектура модерна. О. Вагнер, И. Ольбрих, А. Эндель, Л. Салливан, А. Гауди, В. Орта, А. Ван дер Вельде, П. Беренс
73. Скульптура модерна. А. Бурдель, А. Майоль.
74. Модерн и символизм в живописи и графике. О. Бердслей,
75. Пюви де Шаванн, Г. Моро, О. Редон, группа «Наби», М. Дени, Г. Климт,
76. Ф. Ходлер, Э. Мунк, М. Чюрленис.

77. Декоративно-прикладное искусство стиля модерн.
 78. Архитектура первой половины XX века. Теория и практика. Вальтер Гропиус и «Баухауз». Людвиг Мис Вандер РОЭ. Ле Корбюзье. Ф Л. Райт.
 79. Архитектура второй половины XX века. Эро Сааринен, Оскар Нимейер и проект «Бразилия», Йорн Утзон. Оперный театр в Сиднее. Район Дельфанс в Париже.
 80. Скульптура. Э. Барлах, К. Брынкуши, А. Архипенко, О. Цадкин, Г. Мур, Дж. Манцу.
 81. Фовизм. А. Дерен, М. Вламинк, Ж. Руо, Кес ван Донген, А. Марке, А. Матисс,
 82. Экспрессионизм. К. Шмидт-Ротлуфф. Э.Л. Кирхнер. Э. Нольде. Фр. Марк.
 83. Парижская школа. А. Модильяни, О. Цадкин, Х. Сугин, М. Шагал.
 84. «Новая вещественность». О. Дике, Георг Гросс, П. Клее.
 85. Кубизм. Ж. Брак, С. И Р. Делоне. П. Пикассо.
 86. Футуризм. У. Боччони, Дж. Балла, Дж. Северный, Л. Руссоло.
 87. Метафизическая живопись. Дж. Де Кирико, Дж. Моранди, К. Карра.
- Пит Мондриан и неопластицизм.
88. Дадаизм. М. Дюшан, Ф. Пикабия, К. Швитгерс.
 89. Сюрреализм. А. Массой, М. Эрнст, Ив Танги, Р. Магритт, Х. Миро, С. Дали.
 90. Абстрактный экспрессионизм. Нью-Йоркская школа: Аршил Горки, Дж. Поллок, М. Ротко, Г. Гартунг.
 91. Оп-арт: В. Вазарели
 92. Поп-арт. Рой Лихтенштейн, Энди Уорхолл.
 93. Гиперреализм. Постмодернизм: трансавангард, кинетическое искусство. Концептуализм.
 94. Архитектура конструктивизма. А. Щусев, В. Шухов, К. Мельников.

Темы творческих эссе:

1. Мое отношение к изобразительному искусству и его роли в моей жизни и жизни общества.
2. Мой стиль в искусстве.
3. Личность художника в истории русского и/или зарубежного изобразительного искусства.
4. Мифологические и литературные сюжеты в изобразительном искусстве.
5. Черты современников в портретной живописи русского и/или зарубежного изобразительного искусства.
6. Гений и признание как проблема осмысления ценности произведения изобразительного искусства.
7. Музы великих мастеров и их роль в создании произведений изобразительного искусства.
8. Роль церкви и государства в развитии русского и зарубежного изобразительного искусства.
9. Мой герой в истории русского и зарубежного изобразительного искусства.
10. Автор и зритель – диалог или противостояние в истории русского и зарубежного изобразительного искусства.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Понятие художественной культуры. Точки зрения на мировой культурный процесс. Законы развития культуры.
2. Культура Древнего Египта. Мифология. Язык. Культовая архитектура, скульптура, живопись, символика.
3. Эллинизированный Египет и Египет при римском владычестве. Фаюмский портрет.
4. Крито-Микенская цивилизация. Архитектура (дворцы Кносса и Феста). Скульптура Микенского акрополя и Киклад. Фресковая живопись. Вазопись стиля "камарес".
5. Греческая архаика. Архаическая скульптура (куросы и коры). Вазопись геометрического, коврового, чернофигурного и краснофигурного стиля. Три типа ордера.

6. Афинский акрополь. Становление скульптурного канона Строгого стиля и Высокой классики. Фидий, Поликлет, Мирон. Подражание природе в древнегреческой живописи. Апеллес, Полигнот, Зевксид, Паррасий.
7. Эллинизм как понятие. Скульптура эллинизма. Пракситель, Леохар, Скопас. Метопы галикарнасского мавзолея. Пергамский алтарь.
8. Культура Этрусков. Мемориальная скульптура и живопись из захоронений в Вольтерре, Цере, Тарквинии.
9. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. Монументальное строительство (Колизей, Форум Романум, форум Траяна). Римская портретная скульптура, ее эволюция.
10. Греко-римская фресковая живопись. Четыре стиля Витрувия ("Об архитектуре"). Помпеи.
11. Искусство христианского Рима. Катакомбы. Фресковая живопись. Плоская мемориальная скульптура.
12. Искусство Византии. Трехнефная базилика. Храм св. Софии. Иконописный канон.
13. Искусство первых христиан. Устройство базиликального храма.
14. Базиликальный и центрический храмы. Происхождение крестово-купольного храма
15. Система выразительных средств византийской живописи (иконопись, смальтовая мозаика)

1. Периодизация средневековья. Темное средневековье. Романика. Готика
2. Сопоставительный анализ романской и готической архитектуры, Проблема бокового распора и ее решение.
3. Особенности готической скульптуры и живописи.
4. Вопрос о Возрождении в современном искусствоведении.
5. Новые веяния в архитектуре Возрождения. Брунеллески.
6. Открытия Джотто в области живописи.
7. Общая характеристика кватроченто.
8. Вклад Боттичелли в развитие итальянской живописи.
9. Творческий путь Леонардо да Винчи. Основные работы.
10. Творческий путь Микеланджело. Основные работы.
11. Характерные особенности живописи Рафаэля.
12. Открытия Венецианской школы (Джорджоне, Тициан)
13. Феномен "Северного Возрождения".
14. А. Дюрер - новое слово в живописи северян.
15. Темы и образы живописи И. Босха.
16. Особенности образной системы П. Брейгеля.
17. Барокко как направление в искусстве.
18. Лоренцо Бернини как мастер барокко.
19. Франко-фламандская школа. П.П. Рубенс.
20. Натюрморт как барочный жанр.
21. Особенности художественного языка Эль-Греко.
22. Место Рембрандта в истории европейской станковой живописи.
23. Н.Пуссен как родоначальник классицизма во французской живописи.
24. Темы, идеи, образы живописи Ж.Л. Давида.
25. Тематика произведений У. Хогарта.
26. Рококо как направление во французском искусстве XVIII в.

1. Философские основы романтизма.
2. Двоемирие в немецкой романтической литературе и живописи.
3. Творческий путь Э. Делакруа.
4. У.Тернер - новое слово в маринистике.

5. Сравнительная характеристика романтизма и реализма.
6. Реалистическая живопись Ж.Ф. Милле.
7. Русская реалистическая живопись. Передвижники и Репин.
8. Открытия импрессионистов.
9. "Крик" как категория эстетики Э. Мунка и экспрессионистов.
10. Импрессионизм и экспрессионизм. Эстетика изображения сменяется эстетикой выражения.
11. Академизм и авангард.
12. Основные тенденции в культуре и искусстве XX века.
13. Кубизм П. Пикассо.
14. Фовизм А. Матисса.
15. Дадаизм и сюрреализм. А. Бретон, М. Эрнст, С. Дали.
16. Зарождение поп-арта. Инсталляции М. Дюшана.
17. Поп-арт и китч Р. Лихтенштейна, Э. Уорхола, Раушенбаха.
18. Основные тенденции в современной культуре и искусстве.
19. Основные направления дизайна XX в.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Работа на занятиях	2	16	32
Посещение занятий	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	4	2	8
Эссе	14	1	14
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
Работа на занятиях	2	24	48
Посещение занятий	1	8	8
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	4	1	4
Доклад	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	1	8	8
Работа на занятиях	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	4	3	12
Эссе	14	1	14
Творческое задание	20	1	20

ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2002. - 368 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Мировая художественная культура [Текст] : учебное пособие для вузов / Б. А. Эренграсс [и др.] ; ред. Б. А. Эренграсс. - М. : Высшая школа, 2001. - 767 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Гаврилин К. Н. Искусство раннего Рима и Южной Этрурии эпохи расцвета (VI–V вв. до н. э.) по материалам коропластики [Электронный ресурс]. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 240 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=344965>
4. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры [Текст] : учебное пособие для вузов/ О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 487 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Культурология [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. В. Драч [и др.]. - СПб. : Питер, 2012. - 384 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. С. Паниотова [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/110863/#1>
7. Ходж, Сьюзи. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребенку не под силу сделать подобное [Текст] : пер. с англ. / С. Ходж. - М. : МАГМА, 2015. - 224 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Государственный Эрмитаж <http://www.hermitagemuseum.org/>
2. Государственный русский музей <http://www.rusmuseum.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям, приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

В состав практических занятий включаются:

- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- подготовка докладов (сообщений) в рамках, предусмотренной РП, темой.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности, позволяющей накапливать теоретические знания, умения и навыки в их практическом применении.